

**ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 17.00.02 – «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

**ТЕОРИЯ МУЗЫКИ
раздел – «Музыкальная форма»**

ВОПРОСЫ

1. Понятие музыкальной формы. Форма и материал. Форма и содержание. Музыкально-эстетические аспекты понятия формы.
2. Теория Асафьева. Интонационная обусловленность музыкальной формы. Развитие интонационного содержания и эволюция музыкальных форм. Музыкальная форма как *творение предметов действительности*.
3. Всеобщие принципы формообразования. Классификация исторических типов музыкальных форм.
4. Форма автономная и текстомузыкальная. Программность и индивидуализированная музыкальная форма. Музыкальная форма и музыкальная драматургия.
5. Принципы классической музыкальной формы. Факторы формообразования. Песенная форма и ход. Формообразующая роль классической системы метра. Мотив, мотивное развитие. Метод мотивного анализа.
6. Тема. Тематизм. Исторические типы тематизма. Полифоническая и гомофонная тема. Тематизм и гармония. Дифференциация тематических структур в классической форме. Тематизм XX века. Тематизм в серийной музыке. Сонорика и тематизм.
7. Гармония и классическая музыкальная форма. Систематика каденций. Типы гармонического изложения музыкальной формы. Формообразующее значение модуляции. Историческая эволюция гармонии и формообразование.
8. Принципы древней текстомузыкальной формы. Слово и музыка. Ладовые формулы как основа музыкальной формы. Греческая метрика. Принципы мелодии-модели. Формы восточной музыки.
9. Принципы форм григорианского хора. Монодическая месса и ее части. Внемессовые формы.
10. Формы и жанры византийской музыки; общая характеристика. Общие принципы музыкальных форм древнерусской монодии. Строчная форма. Классификация жанров и форм. Формы сквозные и припевные. Гласы. Роль ладовых попевок. Система ладов. Строение музыкальных форм. Методы анализа строчных форм древнерусской музыки.
11. Формы одноголосной и многоголосной светской музыки Средневековья и Возрождения: рондо, баллата, баллада, лэ, вирелэ, эстампи, кондукт, мадригал и др.
12. Мотет. Понятие. Генезис. Мотетная форма. Исторические типы формы мотета. Методы анализа мотетной формы.
13. Формы многоголосной мессы. Тематизм. Ладовая структура. Каденционный план. Проблема циклизации. Историческая эволюция.
14. Имитационные формы Средневековья и Возрождения. Канон: понятие, генезис и формы. Классификация форм канона. Исторические типы канонических форм.
15. Фуга: понятие, генезис формы. Принципы музыкальной формы фуги. Исторические типы фуги. Методы анализа фуги.
16. Оstinатные формы. Изоритмика и изомелика. Вариации на неизменную мелодию-тему. Cantus firmus. Оstinатные формы XX века.
17. Музыкальные формы эпохи барокко: их классификация. Принципы музыкальной риторики. Характерные формы (соната da chiesa, da camera; концертная форма; формы da capo; прелюдия и др.).
18. Опера как музыкальная форма. Музыкальная форма и театральная драматургия. Типы музыкальной формы оперы. Историческая эволюция. Балетные формы.
19. Музыкальные формы классико-романтического периода. Классификация, структура, стилевая трактовка форм. Эволюция классических форм в XX веке. Методы анализа форм классической традиции.

20. песенные формы (классического типа). Период и большое предложение. Простая песенная форма. Куплетная форма. Тема с вариациями. Составные песенные формы. Сквозная форма.
21. Пять форм рондо. Форма (классического) анданте (адажио) или малого рондо. Тематизм. Гармоническая структура. Строение частей. Большое рондо. Рондо-соната.
22. Сонатная форма. Тематизм. Гармония. Строение частей. Разновидности сонатной формы: сонатина, концерт, увертюра.
23. Циклические формы (классического типа). Сонатно-симфонический цикл. Сюита. Вокальный цикл. Прочие виды циклов. Смешанные формы. Свободные формы. Свободные формы (свободно трактованные нормативные формы; прелюдия, фантазия, рапсодия; программные пьесы).
24. Музыкальная форма в XX веке. Форма и тип письма; классификация техник музыкальной композиции. Развитие форм прошлого. Обзор и систематика музыкальных форм. Новые формы.
25. Музыкальные формы в серийной музыке. Серии, серийная техника. Три слоя формообразования (серийная диспозиция, гомофония, полифония). Эволюция полифонических форм. Эволюция форм классической традиции. Открытия Веберна (многопараметровость формы). Сериализм. Пуантилизм. Техника групп.
26. Ритмика XX века. Эмансипация ритмических структур. Арифметический ряд длительностей. Аметрический и мономерный ритмы. Добавление и изъятие длительностей. Ракоход ритма. Зеркальные («ракоходные») ритмы. Ритмическое развитие. Ритмическая полифония.
27. Новые музыкальные формы. Алеаторика. Открытые формы. Стохастические формы. Инструментальный театр. Хэппенинг.
28. Музыкальные формы сонорной музыки. Систематика сонорики: I. колористика, II. (собственно) сонорика. III. сонористика. Музыка для ударных инструментов: тембры, артикуляция, регистры, тесситура. Форманты – единицы сонорной формы. Плотность. Развитие формы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аренский А.С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки. М., 1893-1894.
2. Арзаманов Ф.Г. Танеев С.И. – преподаватель музыкальных форм. М., 1984.
3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.
4. Гершкович Ф.М. О музыке. М., 1991.
5. Денисов Э.В. Стабильные и мобильные элементы и их взаимодействие // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. М., 1971.
6. Евдокимова Ю.К. Становление сонатной формы в предклассическую эпоху // Вопросы музыкальной формы, вып. 2. М., 1972.
7. Захарова О.И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII веков. М., 1983.
8. Кириллина Л.В. Сонатный цикл и сонатная форма в представлении Бетховена // Музыкальный язык, жанр, стиль. Л., 1987.
9. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
10. Курбатская С.А. Серийная музыка. Вопросы истории, теории и эстетики. М., 1996.
11. Кюрегян Т.С. Нетиповые формы в советской музыке 50-70-х годов // Проблемы музыкальной науки, вып. 7., М., 1989.
12. Кюрегян Т.С. Форма в музыке XVII-XX веков. М., 1998.
13. Мазель Л.А. Некоторые черты композиции в свободных формах Шопена. М., 1960.
14. Маклыгин А.Л. Фактурные формы сонорной музыки // *Laudamus*, М., 1992.
15. Мессиан О. Техника моего музыкального языка. М., 1994.
16. Мясковский Н.Я. Рондо // Белогрудов О.А. Музыкально-критическое наследие Н.Я. Мясковского. Дисс., приложение, разд. 4, М., МГК, 1984.
17. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
18. Протопопов В.В. Контрастно-составные формы // *СМ*, 1962, № 9.
19. Протопопов В.В. Очерки из истории инструментальных форм XVI – начала XX вв. М., 1979.
20. Риман Г. Систематическое учение о модуляции как основа учения о музыкальных формах. М., 1929.
21. Способин И.В. Музыкальная форма. М., 1947.
22. Холопов Ю.Н. Концертная форма у И.С. Баха // О музыке. Проблемы анализа. М., 1974.
23. Холопов Ю.Н. Метод анализа музыкальной формы (песенные формы классико-романтического типа). Методическая разработка по курсу «Анализ музыкальных произведений». Минск, 1982.

24. Холопов Ю.Н. Метрическая структура периода и песенных форм // Проблемы музыкального ритма. М., 1978.
25. Холопов Ю.Н. О системе музыкальных форм в симфониях Чайковского // СМ, 1990, № 6.
26. Холопов Ю.Н. Проблема модуляции в связи с проблемой соотношения модуляции и формообразования у Бетховена // Бетховен, вып. 1. М., 1971.
27. Холопов Ю.Н. Принципы классификации музыкальных форм // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. М., 1971.
28. Холопов Ю.Н. Три рондо // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. М., РАМ, 1994.
29. Холопов Ю.Н. Новые формы новейшей музыки // Оркестр. М., МГК, 2002.
30. Холопова В.Н. Вопросы ритма в творчестве композиторов I-ой половины XX века. М., 1971.
31. Холопова В.Н. Музыкальный ритм. М., 1980.
32. Холопова В.Н. Музыкальный тематизм. М., 1983.
33. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. С-Пб., 1999.
34. Цареградская Т.В. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана. М., 2002.
35. Ценова В.С. О современной систематике музыкальных форм // Laudamus, М., 1992.
36. Ценова В.С. Числовые тайны музыки Софии Губайдуллиной. М., 2000.
37. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений, вып. 1-6. М., 1967 (совместно с Л.А. Мазелем), 1974, 1980, 1984, 1988, 1990.
38. Цуккерман В.А. Соната си минор Ф. Листа. М., 1984.
39. Шенберг А. Основы музыкальной композиции. М., 2000.
40. Cholopov Ju. Prinzipien der musikalischen Formbildung bei J.S. Bach <...> // Beiträge zur Musikwissenschaft 1983, H.Z.
41. Marx A.B. Die Lehre von der musikalischen Komposition, Bde. 1-4, Lpz. 1837-47.
42. Riemann H.L. van Beethovens sämtliche Klaviert Solosonaten <...>, Bde. 1-3. Bln 1918-19.