

Рабочая программа дисциплины
Полифония

Основная профессиональная образовательная программа
«Художественное руководство академическим хором»

Специальность
**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором**

Специализация
Художественное руководство академическим хором

Уровень образования —
Специалитет

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Л.С. Зорилова

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Сидорова Е.В., доцент кафедры аналитического музыкознания,
кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение принципов полифонического мышления в их историческом развитии как основы для компетентной профессиональной деятельности – исполнительской, педагогической, просветительской; формирование принципов аутентичного подхода к художественно-смысловой и исполнительской интерпретации как классических, так и современных полифонических произведений.

Задачи дисциплины:

- знакомство с исторически сложившейся системой полифонических стилей и жанров;
- изучение контрапунктических и жанрово-композиционных особенностей инструментальных сочинений русской и зарубежной классики;
- знакомство с новыми видами полифонического письма в музыке XX – XXI веков;
- овладение основными видами контрапунктической техники;
- овладение специальной лексикой, терминологией и методами теоретического обобщения материала;
- ориентация в научно-исследовательской и учебно-методической литературе по данной дисциплине.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК–1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
	<i>Владеть:</i> — навыками критического анализа; — основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; — навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.

<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина ведется в течение второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	—	4
Аудиторная работа		66		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

2 курс, 1 семестр

Тема 1. Полифония Средневековья и Ars nova и Возрождения

Стилевые нормы, основные жанры, терминология. Эпоха ars nova (XIV в.). Мензуральная система. Полифония первой половины XV века: *varietas* и техника колорирования. Строгий стиль второй половины XV века: контрапунктическая техника (Окегем, Обрехт, Жоскен). Классификация видов канона. Формы на *cantus firmus*. Строгий стиль XVI века: контрапунктическая техника (Палестрина, Лассо). Мотетно-строфическая форма. Композиционные типы месс (общая типология). Сложный контрапункт: классификация основных видов; техника письма.

Полифония барокко Стилевые нормы свободного письма. Полифонические жанры – предшественники фуги: ричеркар, канцона, фантазия. Органные хоральные обработки Баха и его современников. Полифония Фрескобальди, Свелинка, Шайдта, Фробергера, Пахельбеля, Букстехуде. Фуга в творчестве И.С.Баха "Хорошо темперированный клавир". Классификация фугированных форм: жанровая и композиционная типология. Тема фуги (типология, структура, потенциал развития в фуге). Ответ и противосложение (типология, функции, принципы простого и сложного контрапункта). Интермедия (материал, структура, композиционные функции, приемы контрапунктического развития). Экспозиция (тонально-регистровый план, интермедии, дополнительные проведения темы, контрэкспозиция, особые композиционные решения). Принципы композиционного развития в фуге (ладотональный, регистровый, контрапунктический, интермедийный и др.). Стреттная техника (типология,

композиционные функции, виды сложного контрапункта). Архитектоника и композиция фуги. Принципы многоплановости формы. Многотемные (сложные) фуги (типология, исторические прототипы, композиционные и контрапунктические особенности). Особые жанровые типы фуг. Полифонические циклы И.С.Баха. Ансамблево-оркестровая полифония Баха.

2 курс, 2 семестр

Полифония в творчестве западноевропейских композиторов XVIII-XIX вв

Контрапункт и fuga в условиях гомофонно-полифонического стиля.

Полифония Генделя. Фугированные формы в концертных, оркестровых и камерно-инструментальных сочинениях. Полифония венских классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен). Полифонизация сонатной формы и сонатно-симфонического цикла. Новые композиционные функции полифонических приемов. Полифония романтиков. Принципы жанрового контраста и трансформации тематизма. Контрастная полифония. Смешанные типы фактуры. Индивидуализация композиции фуги (феномен "романтической" фуги). Соединение фуги с иными композиционными принципами (сонатности, программности, куплетной строфики, оперной драматургии и др.). Полифония Шумана, Берлиоза, Листа, Брамса.

Русская полифоническая традиция. Основные этапы исторического развития русского многоголосия. Русская полифония до Глинки. Хоровой концерт. Кантовый тип многоголосия. Русская полифония XIX века: Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Танеев. Соединение традиций русского национального многоголосия с нормами европейского полифонического письма. Интонационная специфика русского мелоса, вариантность, гетерофония и подголосочность, куплетно-строфический принцип формообразования и др. Композиционно-стилевые особенности фуги в фортепианных и оркестровых произведениях русских композиторов.

Полифония XX- XXI вв. Новые типы полифонии в различных системах современного музыкального языка. Полифония Стравинского: стилиевые нормы контрапункта в полифонии "русского", неоклассического и серийного периодов творчества. Полифония Бартока. Вариантно-остинатный принцип развертывания. Особенности стреттно-имитационной техники и обратимого контрапункта. Серийная полифония композиторов нововенской школы (Шенберг, Берг, Веберн). Мотивный контрапункт. Новые формы канона. Неоклассические принципы полифонии Хиндемита: симфоническое творчество и фортепианный цикл *Ludus tonalis*. Особенности композиционной структуры, контрапунктической техники. Полифоническое мышление Шостаковича: принципы тематического "прорастания", вариантности, производности. Драматургическая функциональность полифонических приемов в симфоническом и камерно-инструментальном творчестве. Неоклассические идеи фортепианного цикла "24 прелюдии и фуги". Полифонические циклы Щедрина: композиционные и контрапунктические идеи.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Текущий контроль осуществляется в форме практических занятий, промежуточный – экзамена, который включает ответ на теоретический вопрос; полифонический анализ незнакомого произведения (или двух произведений разных эпох) с характеристикой его жанрово-стилевых и композиционно-контрапунктических особенностей; представление практических работ по конспектированию, реферированию специальных работ, а также анализу примеров основных приемов полифонического письма и полифонических композиций, выполненных в классе и самостоятельно в процессе прохождения курса полифонии.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Абдуллина, Г.В. Полифония. Свободный стиль [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Абдуллина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2863>.
2. Холщевников, В.Д. Методические рекомендации по организации практических занятий в курсе полифонии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Холщевников. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 44 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108397>.

б) Дополнительная литература

1. Бренинг, А.А. Образцы письменных работ по полифонии строгого стиля [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.А. Бренинг. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 86 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72113>.
2. Мартюшева, Н.В. Полифония строгого стиля. Практическое руководство к сочинению контрапунктов в строгом стиле [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Мартюшева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 68 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113187>.
3. Свистуненко, Т.А. Приемы полифонической техники в гомофонической фортепианной литературе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.А. Свистуненко. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72093>.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Условием успешного выполнения задания является знакомство с рекомендуемой литературой. Домашние задания по сочинению выполняются только после проведенного студентом подробного анализа предлагаемого образца. Рекомендуется также предварительное обзорное ознакомление с произведениями, составляющими его стилевой и жанровый контекст.

В процессе сочинения желательно опираться на свободно комбинируемые типичные для данного стиля интонационные обороты, ритмические формулы, синтаксические структуры и композиционно-технические приемы, что помогает сохранить стилевую близость к оригиналу.

2. Организация самостоятельной работы

Основными формами самостоятельной работы студентов в курсе полифонии является *анализ и упражнение по сочинению*. Эти формы базируются на единых методических установках и включают несколько этапов:

1. Повторное ознакомление с тезисами лекционного занятия.
2. Подробный анализ предлагаемого педагогом музыкального образца – модели для полифонического анализа либо сочинения.
3. Знакомство с 2-3-мя аналогичными образцами.
4. Фиксация наиболее типичных интонационных и вертикально-гармонических оборотов, ритмических формул, синтаксических структур и композиционных приемов, составление общей композиционной схемы анализируемого образца.
 - 5а. *Для задания по анализу*: формулировка основных выводов, обобщающих теоретический анализ произведения. Проведение образных и жанрово-стилевых параллелей, сравнений и аналогий.
 - 5в. *Для задания по сочинению*: создание собственной версии произведения (или его фрагмента) на основе предложенного педагогом хорального или тематического источника.
6. При выполнении аналитического или практического задания необходимо обратиться к учебникам и дополнительной литературе по данной теме в объеме, оговоренном преподавателем.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Курс полифонии включает активные формы аудиторной и самостоятельной работы студентов. Формой текущего контроля являются семинарские и индивидуальные занятия. Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена (4-й семестр).

Каждое лекционное занятие наряду с изложением теоретического материала предполагает иллюстративно-аналитическую часть, в которой на конкретных примерах демонстрируется соответствующая методика полифонического анализа. В конце занятия даются рекомендации по выполнению домашнего задания и изучению учебно-методической и научно-исследовательской литературы. На индивидуальных занятиях осуществляется текущий контроль за выполнением заданий. На семинарские занятия выносятся доклады студентов, посвященные анализу предложенных педагогом конкретных полифонических сочинений.

Главной методической установкой преподавателя, ведущего данный курс, является принцип работы на основе *стилевой модели*, в качестве которой выступает конкретный образец сочинения, представляющего наиболее типичные композиционные признаки изучаемого стиля или жанра. Особую важность этот принцип приобретает в процессе выполнения студентами упражнений по сочинению конкретных полифонических форм или их фрагментов.

В основу всех письменных заданий по периодам Средневековья и Возрождения кладется предложенный преподавателем единый хоральный источник, что помогает проводить сравнительный стилистовый анализ выполненных заданий.

При подготовке аналитических и семинарских заданий в целях оптимизации работы необходимо максимально конкретизировать объем и содержание рекомендуемой литературы, вплоть до указания отдельных страниц и избранных музыкальных примеров.