

Рабочая программа дисциплины

Фактура в музыке XX века

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование оперным и симфоническим оркестром»

Направление подготовки
53.04.05 Искусство

Профиль
Дирижирование оперным и симфоническим оркестром

Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

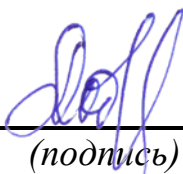
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.П. Зива

(расшифровка подписи)

Автор:

Красникова Т.Н., доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки РАМ им. Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Фактура в музыке XX века» – освоение теории музыкальной фактуры, сложившейся в современном музыкознании в XX веке, и форм ее взаимодействия с техниками современной композиции.

Задачи дисциплины

- расширение музыкального кругозора студентов, владение навыками анализа современной музыки и приемами его совершенствования, обеспечивающими связь аналитических методов с современной художественной практикой;
- воспитание навыков самостоятельной работы над сочинениями;
- знание истории развития предмета исследования: исторически сложившихся типов фактуры, фактурных элементов и их функций;
- накопление опыта профессиональной ориентации в сложных и разнообразных явлениях современной музыки.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных компетенций, способности и готовности магистранта:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– природу эстетического отношения человека к действительности;– основные модификации эстетических ценностей;– сущность художественного творчества;– основные художественные методы и стили в истории искусства;– актуальные проблемы современной художественной культуры;– современные проблемы искусствоведения;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Экзамен
Общая трудоемкость	2	72	5
Аудиторные занятия		32	

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов	Самостоятельная работа
1	Исторические типы фактуры	4	8
2	Организация фактурного пространства	20	15
3	Связь фактуры с техниками композиции	10	15

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Исторические типы фактуры	Фактурная фракция. Приемы и средства фактуры; Фигурация как компонент фактурного декора; Формы фактурной графики; Типология фактуры. Фактурные миксты. Гомогенные и полигенные разновидности фактуры (4 часа)
2	Организация фактурного пространства	Об организации фактурного пространства. Тектонический метод; Глубинная координата текстуры. Приемы симметрии и их влияние на формирование глубинных свойств музыкальной ткани Новое звукоизвлечение как «параметр эмоций»; Пуантилизм и сонорика как формы организации фактурного пространства; Фактурное пространство минимализма (20 часов)

3	Связь фактуры с техниками композиции	Музыкальная фактура и форма как логическая конструкция; Связь фактуры с техниками композиции; Новые виды фактурной организации в аспекте синтеза искусств. (10 часов)
---	---	--

Основная работа ведется над формированием представлений о фактуре как важнейшем компоненте музыкальной композиции в музыке XX века, имеющей аналоги в сфере смежных искусств, как пространственно-временной организации музыкальной материи, подчиняющейся принципам фактурного становления. Дисциплина способствует развитию навыков анализа тонкой и чувствительной стороны творческого процесса, способной отражать многогранный и противоречивый образ современного мира. Содержание курса может быть сгруппировано по следующим разделам:

- Исторические типы фактуры;
- Фактурная фракция. Приемы и средства фактуры;
- Фигурация как компонент фактурного декора;
- Формы фактурной графики;
- Типология фактуры. Фактурные миксты. Гомогенные и полигенные разновидности фактуры;
- Об организации фактурного пространства. Тектонический метод;
- Глубинная координата текстуры. Приемы симметрии и их влияние на формирование глубинных свойств музыкальной ткани
- Новое звукоизвлечение как «параметр эмоций»;
- Пуантилизм и сонорика как формы организации фактурного пространства;
- Фактурное пространство минимализма;
- Связь фактуры с техниками композиции;
- Новые виды фактурной организации в аспекте синтеза искусств.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В течение одного семестра студенты знакомятся со структурой и содержанием курса, который нацелен на создание теоретической базы для новой методики анализа музыкальных сочинений. В каждой лекции излагаются основные установочные положения по изучаемой теме, предлагаются задания для самостоятельной домашней работы, рекомендована соответствующая учебная литература. Музыковеды должны свободно владеть основными аналитическими процедурами, методами классификации фактурных комплексов, осуществлять связь с другими дисциплинами по выбору («Ритмика в музыке XX века»).

Формами текущей аттестации знаний являются контрольный урок, семинар, к которым студенты готовят аналитические задания, связанные с выявлением стилевых и структурных особенностей фактуры или сравнительным анализом фактурных средств и приемов в различных музыкальных контекстах. В конце курса проводится экзамен. Экзамен включает в себя следующие формы проверки знаний и навыков: ответ на один из теоретических вопросов из ряда пройденных тем курса; анализ текстуры незнакомого произведения современных композиторов.

Обучение по данным направлениям должно быть организовано в соответствии с программными требованиями, разработанными на весь семестр. Они дополнены списками рекомендуемых для изучения музыкальных сочинений и литературы по данной теме.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее программу по курсу «Фактура в музыке XX века», должно располагать материально-технической базой, которая обеспечивает проведение всех видов учебной работы: учебной аудиторией, библиотекой, читальным залом фонотекой и аудиоаппаратурой, персональными компьютерами.

Студенты должны быть обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе – к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. – СПб.: Издательство «Лань»; «Планета музыки», 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2>
2. Родионова Д.Д., Сергеева Е.Ф. Основы научно-исследовательской работы студентов. – Кемерово: кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45966/#2>

б) Дополнительная литература:

1. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – Кемерово: кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>
2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>
3. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. В 2 ч. Ч.1. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/63609/#2>

VI. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы

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:

Традиционные методы преподавания, при которых учащийся получает знания в готовом виде, должны сочетаться с инновационными, связанными с разработкой и внедрением в учебный процесс новых приемов анализа музыкальной ткани произведений. Причина изменения аналитических принципов скрыта в самом музыкальном материале. Воспитанию креативного мышления способствует проблемный метод обучения.

Обязательным условием эффективной деятельности является ясное понимание цели работы, концентрация внимания на нотном тексте и постоянный слуховой контроль при его восприятии и чувственно-интеллектуальном освоении.

2. Организация самостоятельной работы студентов:

Самостоятельная работа над произведением подразделяется на этапы. Первым этапом в освоении музыкальной фактуры становится прослушивание или проигрывание произведения от начала до конца. В своих самостоятельных занятиях студент должен уметь пользоваться учебно-методическими пособиями, монографиями, аудио- и видеоматериалами. При целостном восприятии произведения складывается общее представление о подвижности музыкальной ткани и ее связи с процессами формообразования.

Далее следует определение формы и ее разделов, возможно обнаружение формообразующих функций фактуры путем выявления принципов фактурного развития, фиксации фактурных планов, определения типов звуковой ткани. В результате анализа следует привлекать аналогии из смежных видов искусств, рассматривая тем самым музыкальную ткань как область, отражающую явления синтеза.

Следующим этапом становится исследование музыкальной ткани как носителя содержания – компонента художественной системы произведения. Здесь становится возможным подключение герменевтического подхода, связанного с проникновением в художественный замысел произведения. Подобные результаты для педагогов должны стать формой тестирования применяемой ими тактики образования. Рекомендуется работа со словарем – для перевода терминов и понятий, встречающихся в нотном тексте. А также для знакомства с иностранной литературой по данной теме.

3. Материалы по реализации контроля знаний

могут быть представлены в виде билетов, обобщающих материал по пройденному курсу, батареи тестов и компьютерных технологий, таких, как айпады, компьютеры и звучащие доски. Основой проверки является также тщательно подобранный музыкальный материал из творчества современных отечественных и зарубежных композиторов, отражающих все разнообразие фактуры в музыке XX века. Для успешного решения поставленных целей и задач курса предлагается в качестве основы музыкального материала использовать сочинения, представленные в следующем списке:

1. Артемов В. Гурийский гимн
2. Барток Б. Струнные квартеты.
3. Буцко Ю. Шестая симфония «Русь уходящая»
4. Буцко Ю. Соната в четырех фрагментах для фортепиано
5. Берио Л. Секвенции.
6. Веберн А. Концерт для оркестра ор. 24, Вариации ор.27
7. Волков К. Тихая моя Родина, Лирическая кантата на стихи Н.Рубцова, Мистерия «Протопоп Аввакум».
8. Гурецкий Х. «Genesis», Симфония №3 (Симфония печальных песен), «Scontri».
9. Денисов Э. Знаки на белом.
10. Любославский В. «Пространства сна», «Книга для оркестра»
11. Мессиан О. «Каталог птиц», «Фантазия-бурлеска» для фортепиано
12. Палестр Р. Симфония №5.
13. Пендерецкий К. Страсти по Луке.
14. Пярт А. *Missa sillabica*.

15. Сидельников Н. «Сычуаньские элегии», «Романсеро о любви и смерти на стихи Ф. Г. Лорки».
18. Сероцкий К. «Фантасмагория», «*Ad Libitum*».
19. Тищенко Б. Квартеты № 2, 3
20. Тертерян А. Симфонии №4,7.
21. Ульянич В. Игра света. Созвездие Кассиопеи.
22. Ульянич В. Светозвоны, Надзвездный маяк
23. Ульянич В. Концертная симфония «Колокола души».
24. Хиндемит П. Фортепианные сонаты, Сюита для фортепиано «1922».
25. Чайковский Б. Симфония №2, Симфония с арфой, струнные квартеты
26. Чернов Г. Симфония № 2 ,7.
27. Шалонек В. Маленькая симфония ВАСН.
28. Шнитке А. Струнные квартеты №1, 2.
29. Шостакович Д. Струнные квартеты.
30. Штокхаузен К. «Молоток без мастера», «Мантра»
31. Щедрин Р. «Автопортрет».
32. Эшпай А. Симфонии № 6, 7, 8, Струнный квартет «Concordia discordans»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Учебный материал находится в соответствии со структурой курса, и предполагает усложнение аналитических задач, направленных от изучения элементов фактуры к ее освоению как системы организованного движения. Материал должен быть отобран с таким расчетом, чтобы студент смог овладеть инструментом анализа музыкальной ткани. Кроме того, он не должен дублироваться в курсах музыкально-теоретических дисциплин. Список произведений желательно периодически обновлять и варьировать. Материал должен всецело отвечать современным требованиям музыкальной педагогики, расширяющим представления студента о современной музыке. Анализ фактуры должен быть направлен на выявление содержательных и выразительных сторон музыкальной ткани, на приобретение навыков владения компаративными методами, способствующими обнаружению стиливых показателей текстуры, общестиливых признаков фактурного письма. Баланс между интеллектуальным и чувственным восприятием фактуры – необходимое условие успешного освоения данного предмета.