

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
**Современная зарубежная хоровая
музыка**

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»

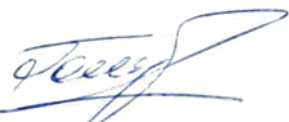
Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль
Дирижирование академическим хором

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)

С.А. Чуков
(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Рыжинский А.С., док. иск., профессор каф. хор. дирижирования РАМ им.
Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Современная зарубежная хоровая музыка» – углубление знаний о развитии зарубежного хорового искусства на основе изучения сочинений композиторов последних тридцати лет.

Задачи дисциплины:

- обобщить знания, полученные в ходе изучения вузовских курсов истории хоровой музыки, современной хоровой музыки;
- сформировать представление об основных векторах развития зарубежного хорового искусства рубежа XX – XXI вв;
- познакомить с основными хоровыми сочинениями, написанными в период с 1980 по 2010 гг.;
- выработать навыки анализа хоровых сочинений, представляющих различные композиторские школы;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
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	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – посредством характеристики

	<p>технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения с возможностью его технической идентификации.
<p>ПКО-2</p> <p>Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 2 и 3 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	7	252	-	3
Аудиторные занятия		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Темы	Количество академических часов	
	Лекции	Семинары
Введение. Зарубежное хоровое искусство последнего тридцатилетия (1980 – 2000-е гг.): эстетика, музыкальный язык	2	-
Тема 1. Итальянская хоровая музыка: Л. Ноно, Л. Берио, С. Шаррино, С. Буссотти	6	2
Тема 2. Германская хоровая музыка: Д. Лигети, К. Штокхаузен, Х. Лахенман, В. Рим	6	-
Тема 3. Хоровая музыка Швейцарии: Х. Холлигер	2	2
Тема 4. Французская хоровая музыка: Я. Ксенакис, П.Булез, М. Дюсапен	6	2
Тема 5. Хоровая музыка Великобритании: Х.Бёртуистл, Дж. Тавенер, Дж. Раттер	6	2
Тема 6. Хоровая музыка стран Скандинавии: К. Нустедт, К. Саариахо, Э.Эдлунд, Т. Еннефельт	6	2
Тема 7. Польская хоровая музыка: К. Пендерецкий	2	-
Тема 8. Венгерская хоровая музыка: Д. Куртаг	2	-
Тема 9. Хоровая музыка США: Ф. Глас, С. Райх, Л. Бернстайн, Э.Л. Уэббер	4	2
Тема 10. Хоровая музыка Латинской Америки: А. А.Рамирез, А.Хинастера	4	2
Тема 11. Хоровая музыка Китая: Тан Дун	4	-
Заключение. Перспективы развития зарубежного хорового искусства	2	-

Введение.

Зарубежное хоровое искусство последнего тридцатилетия (1980 – 2000-е гг.): эстетика, музыкальный язык

Час «Х» в западноевропейской музыке XX века (К. Штокхаузен). Европейские композиторские школы рубежа XX – XXI вв. Влияние философских идей второй половины XX века на содержание современных хоровых сочинений. Основные методы

композиции, получившие распространение в хоровых сочинениях 1980 – 2000 гг.

Тема 1.

Итальянская хоровая музыка: Л. Ноно, Л. Берио, С. Шаррино, С. Буссотти

Хоровое творчество Л. Даллапиккола и Дж. Шельси как импульс к развитию фактурных и тембровых инноваций в сочинениях итальянских мастеров второй половины XX века. Поздний хоровой стиль Л. Ноно на примере сочинений 1980-х годов. Влияние эстетики постмодернизма на содержание хоровых сочинений Л. Берио. Хоровая тембрика сочинений Л. Берио 1980 – 2000 гг. Продолжение тембровых экспериментов Л. Ноно в сочинениях С. Шаррино. Взаимодействие новейшего музыкального языка и канонов традиционных хоровых жанров в творчестве С. Буссотти на примере Реквиема.

Тема 2.

Германская хоровая музыка: Д. Лигети, К. Штокхаузен, Х. Лахенман, В. Рима

Метаморфозы хорового письма в творчестве позднего Д. Лигети на примере цикла «Nonsense madrigals». Реализация концепции пространственной музыки в хоровом письме К. Штокхаузена на примере хоровых эпизодов оперной гекталогии «Свет». Новая эстетика звука в опере Х. Лахенмана «Девочка со спичками». Новый экспрессионизм в хоровой музыке на примере сочинений В. Рима. Проект «Страсти 2000» и место В. Рима в его реализации.

Тема 3.

Хоровая музыка Швейцарии: Х. Холлигер

Ф. Мартен как предтеча развития профессиональной хоровой композиции в Швейцарии. Х. Холлигер – исполнитель-виртуоз и композитор. Идея «Скарданелли цикла» на текст Ф. Гёльдерина. Комплекс композиционных техник в сочинении: между детерминизмом серийной техники и свободой алеаторикой. Специфика фактурной и тембровой работы: инновационные вокальные приёмы,

Тема 4.

Французская хоровая музыка: Я. Ксенакис, П. Булез, М. Дюсапен

Пифагорейская концепция в вокальном творчестве Я. Ксенакиса. Идея стохастической композиции. «Медея» как пример возрождения древнегреческой трагедии. Ранние хоровые кантаты П. Булеза в контексте идеологии Дармштадтской школы. Постмодернистская идейная основа хорового творчества М. Дюсапена.

Тема 5.

Хоровая музыка Великобритании: Х. Бёртуистл, Дж. Тавенер, Дж. Раттер

Две основные линии в развитии британской хоровой музыки: ориентация на традиции «нового английского возрождения» и взаимодействие хорового письма с нормами авангардных западноевропейских методов композиции. Эксперименты с хоровой звучностью в вокально-инструментальных композициях Х. Бёртуистла. Духовная хоровая музыка Дж. Раттера на примере «Requiem» и «Gloria». Влияние концепции трансцендентного единства мировых религий на сочинения Дж. Тавенера 2000-х гг.

Тема 6.

Хоровая музыка стран Скандинавии: К. Нустедт, К. Саариахо, Э. Эдлунд, Т. Еннефельт

Краткая характеристика музыкальной культуры Скандинавии в XX веке. Сочетание традиций ренессансной музыки и гармонических новаций XX века в хоровых сочинениях К. Нустедта (Норвегия). Роль хора в сочинениях К. Саариахо (Финляндия): реализация концепции синтеза искусств. Л. Эдлунд (Швеция) как композитор и педагог. Духовные сочинения Л. Эдлунда и Т. Еннефельта (Швеция): особенности хоровой тембрики

Тема 7.

Польская хоровая музыка: К. Пендерецкий

Творчество К. Шимановского и В. Лютославского как импульс к развитию современной польской хоровой музыки. Периодизация творчества К. Пендерецкого. Технические особенности хоровых композиций различных периодов. Особенности позднего периода творчества К. Пендерецкого на примере «Польского реквиема» и «Утрени»: уход от сонорности в сторону полилинейной полифонии.

Тема 8.

Венгерская хоровая музыка: Д. Куртаг

Роль Б. Бартока и З. Кодая в становлении национальной венгерской композиторской школы. Формирование индивидуального стиля Д. Куртага: влияние музыки А. Веберна, временные концепции в философии второй половины XX века. Цикл «Посвящение Луиджи Нono» как пример творческого диалога современных композиторов. Фактурные и тембровые особенности цикла: новая жизнь принципа *Faßlichkeit* (А. Веберн).

Тема 9.

Хоровая музыка США: Ф. Глас, С. Райх, Л. Бернстайн, Э.Л. Уэббер

Становление профессиональной американской хоровой музыки: от спиричуэла к оперным хорам Дж. Гершвина. Наследие традиций Дж. Гершвина в хоровых сочинениях Л. Бернштейна: «Вестсайдская история», «Кандид». Влияние восточных эзотерических учений на формирование канонов минималистской композиции в творчестве Ф. Гласа и С. Райха. «In C» – пример алеаторно-минималистской композиции с возможным участием вокального ансамбля. Сочетание канонов академической и массовой музыкальной композиции в хоровых сочинениях Э.Л. Уэббера (на примере «Jesus Christ - superstar» и «Requiem»).

Тема 10.

Хоровая музыка Латинской Америки: А. А. Рамирез, А. Хинастера

Формирование профессиональной композиторской школы в Латинской Америке: Э. Вилла-Лобос. «Креольская месса» А. Рамиреса как образец сочетания национального аргентинского фольклора с западноевропейскими музыкальными традициями. Хоровые сочинения А. Хинастера: расширение ресурсов хоровой звучности.

Тема 11.

Хоровая музыка Китая: Тан Дун

Краткая характеристика китайской традиционной музыки. Формирование и развитие профессиональной композиторской школы Китая в XX века: влияние западной Европы, СССР, России. Тан Дун – композитор-космополит. Идейное содержание сочинения Тан Дуна. Проект «Страсти 2000» и место Тан Дуна в его реализации.

Заключение.

Перспективы развития зарубежного хорового искусства

Тенденции глобализма в современном мире и их влияние на эволюцию хоровой композиции. Два взгляда на будущее академической музыки: В. Мартынов и Л.

Берио. Традиционные и новые жанры хоровой музыки в 2010-е годы. Расширение ресурсов хоровой тембрики как основная тенденция развития хоровой музыки сегодня.

4.2 Формы промежуточной и текущей аттестации

По окончании третьего семестра проводится экзамен по всему материалу курса. Студенту предлагается ответить на два вопроса: а) вопрос, связанный с одной из изученных тем; б) анализ неизвестного хорового сочинения с определением особенностей средств музыкального языка, в том числе касающихся характера хоровой фактуры и тембрики, с выводом о стилевой близости сочинения творчеству одного из композиторов конца XX века – начала XXI вв. Экзамену должны предшествовать музыкальные викторины, составленные из фрагментов сочинений, изученных в рамках курса, и проводимые не реже одного раза в семестр.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студент магистратуры обеспечен 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. Батюк И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. – 2-е изд, испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/58831/#2>
2. Умнова И.Г. История современной отечественной музыки. – Кемерово: КемГУКИ, 2011 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/49324/#2>

б) Дополнительная литература:

1. Сокол О.В. История русской музыки. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2010 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/46034/#2>
2. Демченко А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия. – Саратов: Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. Собинова, 2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/72058/#2>

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

Изучение дисциплины «Современная зарубежная музыка» предполагает наличие накопленного за годы обучения в бакалавриате опыта анализа явлений современной музыкальной культуры. Поскольку лекционный курс ориентирует внимание студентов на изучение творчества отдельных композиторов определённых географических регионов, студентам желательно представлять по возможности весь культурный контекст, в котором происходит становление и развитие изучаемого индивидуального хорового стиля. Для этого необходимо наличие установки на постоянное ознакомление с кругом источников, среди которых будут представлены не только музыковедческие, но и философские, филологические, социологические ресурсы.

Важно постоянно находиться в диалоге с музыкальными текстами изучаемых сочинений, представленных не только партитурами, но и аудиозаписями. Большую помощь в успешном освоении содержания курса окажут и онлайн-ресурсы на русском и иностранном языках. Наличествующие в Интернете интервью с композиторами, исполнителями позволяют глубже постичь современную картину эволюции хорового искусства. Большую роль играет и личная заинтересованность магистрантов в расширении профессионального кругозора. Проблемные вопросы, возникающие на семинарских занятиях при обсуждении заявленных тем, должны исходить не только от педагога, но и от студентов, позволяя тем самым, организовать конструктивный диалог, имеющий своей целью совершенствование специальных знаний, умений и навыков у будущих магистров.

2. Организация самостоятельной работы

Главной целью самостоятельной работы студентов является подготовка к семинарским занятиям. Направление самостоятельной работы во многом определяется комплексом вопросов, которые ставит перед студентами педагог, ведущий дисциплину. Поскольку большинство из представленных на семинаре вопросов в дальнейшем войдёт в зачётные билеты, важна детальная проработка каждого из них. Для успешной подготовки к семинару, помимо освоения лекционного материала, необходимо погружение в изучение рекомендованной для подготовки к семинарскому занятию литературы, а также возможность работы с музыкальным текстом анализируемых хоровых сочинений. Для формирования обоснованных суждений по изучаемым проблемам хорового искусства, очень важно чтение не только специальной, но и общегуманитарной литературы, примерный список которой, как правило, подготавливается педагогом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Задачи, которые ставит перед дирижёром-хормейстером современная культурная ситуация, постоянно усложняются. Причиной этого является бурно развивающаяся композиторская техника, продолжающаяся эволюция которой ставит под сомнение получившее большое распространение в последние сорок лет мнение о глубоком кризисе современной музыки. Появление новых композиторских имён, постоянное расширение и обновление хоровых исполнительских средств, возникновение новых хоровых жанров приводит к необходимости анализа данных явлений и включения их в орбиту педагогического процесса.

С точки зрения своей цели, курс «Современная зарубежная хоровая музыка» непосредственно связан с предшествующим ему бакалаврским курсом «Современная хоровая музыка». Несмотря на сходство в названии, между двумя курсами имеется существенные различия. Если дисциплина «Современная хоровая музыка» была направлена на формирование первоначальных представлений о путях развития

современной хоровой композиции, то магистерский курс, базируясь на накопленном в предшествующем обучении опыте студентов, решает задачу погружение в детальное изучение основных проблем, с которыми сегодня сталкивается хоровое искусство за рубежом. Отвлекаясь от специфики более знакомой студентам современной отечественной композиции, магистранты сосредотачивают своё внимание на изучении хорового творчества композиторов мира (не только композиторов западной Европы) 1980 – 2000 гг. Акцент на данном историческом периоде отнюдь не случаен, он обусловлен необходимостью анализа явлений хоровой музыки последних лет, не получивших достаточного освящения в вузовских курсах бакалавриата в силу «традиционной» нехватки учебных часов.

Несмотря на то, что большинство тем связаны с представлением европейских композиторских школ, в данной программе предпринимается попытка к преодолению привычной европоцентрической установки, влияющей на построение лекционного курса. Темы дисциплины последовательно характеризуют оригинальные особенности хоровых композиций Европы, Америки, Азии, выявляя как общие тенденции в развитии современного хорового искусства, так и основные отличия, существующие между композиторами различных регионов мира в отношении к хору.

Важно понять, что данный курс а priori – «открытая структура» («work in progress»). Постоянное обновление тематического плана обусловлено, с одной стороны, появлением новых композиторских имён, с другой – смещением акцентов при анализе музыкального искусства во временной перспективе. Следовательно, ведущий курс педагог должен быть постоянно готов к обновлению как теоретической информации, так и музыкального материала, иллюстрирующего изложенные в лекционных курсах мысли. Нахождение новейшей литературы вопроса также является одной из важнейших задач, решение которой позволит представить теоретические и практические проблемы современного искусства на высоком научном уровне.