

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

Рабочая программа дисциплины
**Современная отечественная 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.

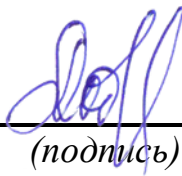
(подпись)

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:

Карпов П.Е., кандидат искусствоведения, профессор кафедры хорового дирижирования РАМ им. Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Современная отечественная хоровая музыка» в системе основной образовательной программы магистратуры (всех направлений подготовки и профильных модулей) – освоение хорового наследия отечественного композиторского творчества в контексте общих тенденций развития музыки XX века.

Задачи дисциплины:

- систематизировать и обобщить знания, полученные при изучении вузовского курса история хоровой музыки,
- сформировать представление об особенностях индивидуального хорового стиля отечественных композиторов,
- познакомить с современной литературой и архивными материалами, посвященными созданию и творческой жизни музыкальных хоровых сочинений,
- выработать навыки анализа хоровых сочинений, представляющих различные жанры и стили,
- активизировать творческий потенциал в процессе самостоятельной практической работы над хоровыми сочинениями.

II. Требования к уровню освоения содержания педагогической практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

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">– природу эстетического отношения человека к действительности;– основные модификации эстетических ценностей;– 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 современной гармонии;– важнейшие концепции времени и ритма в

	<p>музыке XX века;</p> <ul style="list-style-type: none"> – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – 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 языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
--	--

ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – 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;
	Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: – 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 2-3 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

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		Введение. Цели и задачи дисциплины «Современная

1.	Хоровая музыка в контексте Серебряного века	<p>отечественная хоровая музыка» (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 1. Эстетика хорового творчества отечественных композиторов на рубеже XIX-XX веков (2 часов лекционных)</p> <p>Тема 2. Характеристика светской хоровой кантаты в русской музыке рубежа XIX-XX веков и ее развитие в этот исторический период (2 часов лекционных + 2 часа семинарских)</p>
2.	Русская духовная музыка двух первых десятилетий XX века	<p>Тема 1. Церковные традиции Московской хоровой школы (2 часа лекционных+2 часа семинарских)</p> <p>Тема 2. Крупные литургические формы русских композиторов: «Всенощная» С. Рахманинова как эталон жанра (2 лекционных часа + 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 3. Духовная кантата в творчестве А. Кастальского и С. Танеева (2 лекционных часа)</p>
3.	Революционная идея и ее отражение в русской хоровой музыке 20-х – 30-х годов	<p>Тема 1. Интерпретация современной темы в симфонических партитурах (2 лекционных часа + 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 2. Хоровая симфония 20-х – 30-х годов и ее значение в развитии русского хорового творчества (2 лекционных часа+2 часа семинарских)</p>
4.	Жанр советской кантаты и оратории в музыке 30-х годов	<p>Тема 1. Сравнительный анализ кантаты С. Прокофьева «Александр Невский» и симфонии-кантаты Ю. Шапорина «На поле Куликовом» (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 2. Оратория М. Коваля «Емельян Пугачев» как образец трактовки историко-патриотической темы. Театральность – как главная драматургическая черта произведения (2 лекционных часа + 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 3. Новаторские стилевые черты в кантате С. Прокофьева «К XX-летию Октября» (2 лекционных часа+2 часа семинарских)</p>
5.	Хоровая музыка в годы Великой Отечественной войны	<p>Тема 1. Черты симфонизма в поэме-кантате Н. Мясковского «Киров с нами» (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 2. Синтез эпического и лирического в оратории Ю. Шапорина «Сказание о битве за русскую землю» (2 лекционных часа + 2 часа семинарских)</p>

6.	Хоровая музыка первого послевоенного десятилетия	<p>Тема 1. Черты официоза в хоровом творчестве послевоенного времени: «Кантата о Родине» А. Арутюняна, оратория «Песнь о лесах» Д. Шостаковича, оратория «На страже мира» С. Прокофьева (2 часов лекционных)</p> <p>Тема 2. «Неизвестный» Мясковский в кантате-ноктюрне «Кремль ночью» (2 лекционных часа)</p> <p>Тема 3. Ретроспекция историко-революционной темы в хоровом цикле Д. Шостаковича «Десять поэм на слова революционных поэтов» (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 4. Значение хоровых сцен в советских операх 40-х – 50-х годов (2 часа лекционных + 2 часа семинарских)</p>
7.	Духовное возрождение в отечественной хоровой музыке последней четверти XX века	<p>Тема 1. Литургические жанровые формы современных отечественных композиторов (4 часа лекционных + 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 2. Новые жанры современной отечественной музыки (2 часов лекционных + 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 3. Современный хоровой концерт (2 часа лекционных + 2 часа семинарских)</p>

Введение

Цели и задачи дисциплины

«Современная отечественная хоровая музыка»

Систематизация отечественного хорового искусства XX века по жанрам, историческим периодам и стилевым системам. Основные художественные направления и композиторы. Ведущие жанровые формы и их образное наполнение.

Раздел 1. Хоровая музыка в контексте Серебряного века

Тема 1.

Эстетика хорового творчества отечественных композиторов на рубеже XIX-XX веков

Границы Серебряного века и его основные художественные направления. Возросший интерес к отечественной истории и сочетание ее с легендами. Русская хоровая школа и ее традиции.

Тема 2.

Характеристика светской хоровой кантаты в русской музыке рубежа XIX-XX веков и ее развитие в этот исторический период

Хоровые кантаты Н. Римского-Корсакова, А. Глазунова, А. Лядова, С. Рахманинова. А. Лурье – композитор русского зарубежья (кантата «В кумирню золотого сна»)

Раздел 2. Русская духовная музыка двух первых десятилетий XX века

Тема 1.

Церковные традиции Московской хоровой школы

«Новое направление» и его значение для развития духовной русской музыки начала XX века. Основатели и продолжатели нового русского стиля. Стилистические особенности.

Тема 2.

Крупные литургические формы русских композиторов: «Всенощная» С. Рахманинова как эталон жанра

Литургические формы в творчестве А. Кастальского, А. Гречанинова, А. Никольского, П. Чеснокова, К. Шведова. Общность формы и черты различия. «Всенощная» С. Рахманинова как вершина в развитии жанра.

Тема 3.

Духовная кантата в творчестве А. Кастальского и С. Танеева

Кантата на случай А. Кастальского «Стих о церковном русском пении» – синтез светской классики и духовных традиций. Кантаты С. Танеева: отражение духовных исканий. Религиозно-философская концепция кантаты «По прочтении псалма».

Раздел 3. Революционная идея и ее отражение в русской хоровой музыке 20-х – 30-х годов

Тема 1.

Интерпретация современной темы в симфонических партитурах

«Симфонический монумент» М. Гнесина – как музыкальный памятник двум революциям (1905, 1917). «Траурная ода» А. Крейна – один из первых образцов интерпретации популярного революционных песенного фольклора.

Тема 2.

Хоровая симфония 20-х – 30-х годов и ее значение в развитии русского хорового творчества

Органичное звучание хора в симфониях Ю. Шапорина, В. Шебалина, Н. Мяковского, Д. Шостаковича. Демократизация симфонического жанра (песенные формы). Хор – равноправный инструмент в симфонической партитуре.

Раздел 4. Жанр советской кантаты и оратории в музыке 30-х годов

Тема 1.

Сравнительный анализ кантаты С. Прокофьева «Александр Невский» и симфонии-кантаты Ю. Шапорина «На поле Куликовом»

Черты симфонизма кантаты Шапорина и их проявление в драматургии и стилистики. Интонационная разновидность хоровых тем двух сочинений. Опора на традиции русской исторической оперы в изображении русского воина. Образ врага и его музыкальное воплощение.

Тема 2.

Оратория М. Коваля «Емельян Пугачев» как образец трактовки историко-патриотической темы. Театральность – как главная драматургическая черта произведения

Главный коллективный участник оратории – хор (народ). Песенный характер основных русских тем порученных хору. Преобладание яркой театральности, приближающей ораторию Коваля к оперному действию. Преломление традиций «Хованщины» М. Мусоргского в оратории Коваля.

Тема 3.

Новаторские стилевые черты в кантате С. Прокофьева «К XX-летию Октября»

Использование документальных текстов, масштабность центрального эпического номера (№6 «Революция»). Два варианта кантаты. Судьба кантаты в советский и постсоветский период.

Раздел 5. Хоровая музыка в годы Великой Отечественной войны

Тема 1.

Черты симфонизма в поэме-кантате Н. Мясковского «Киров с нами»

Драматургия кантаты. Черты симфонизма. Мелодические особенности хоровых партий: связи с песенным жанром.

Тема 2.

Синтез эпического и лирического в оратории Ю. Шапорина «Сказание о битве за русскую землю»

Масштабность хорового сочинения, говорящего о связи времен в истории России. Обобщенность основных образов в оратории как основной прием кантатно-ораториального творчества Шапорина.

Раздел 6. Хоровая музыка первого послевоенного десятилетия

Тема 1.

Черты официоза в хоровом творчестве послевоенного времени: «Кантата о Родине» А. Арутюняна, оратория «Песнь о лесах» Д. Шостаковича, оратория «На страже мира» С. Прокофьева

Современная послевоенная тематика и ее отражение в кантатно-ораториальном творчестве. Лирико-эпическое начало как основа сочинения Прокофьева в отражении темы борьбы за мир. Гражданские мотивы в оратории Шостаковича. Стилиевые черты их преломления: плакатность, песенность. Использование сложной полифонии. Контраст официозного поэтического текста и яркой национально-окрашенной музыки в кантате Арутюняна.

Тема 2.

«Неизвестный» Мясковский в кантате-ноктюрне «Кремль ночью»

Символика чисел и семантика ночи как косвенные характеристики мифологического изображения образа И. Сталина. Сочинение Мясковского создано вопреки советского официоза (культ личности Сталина). Метафоричность как основное художественное средство образов кантаты: ночной Кремль и история, Кремль как резиденция советской власти и вождя.

Тема 3.

Ретроспекция историко-революционной темы в хоровом цикле Д. Шостаковича «Десять поэм на слова революционных поэтов»

Широкий круг трагедийно-героических образов воплощен хоровыми средствами. Многообразие образов: духовный мир революционеров, массовые сцены демонстраций, трагические сцены расстрела. Характеристика хорового стиля Шостаковича.

Тема 4.

Значение хоровых сцен в советских операх 40-х – 50-х годов

Хор в опере Ю. Шапорина «Декабристы» как выражение основной идеи. Использование в хоровом обрамлении темы близкой фольклору. Прозаический текст Толстого – литературная основа хоровых сцен и образов оперы С. Прокофьева «Война и мир». Применение интонаций и приемов, звучавших в более ранних сочинениях композитора.

Раздел 7. Духовное возрождение в отечественной хоровой музыке последней четверти XX века

Тема 1.

Литургические жанровые формы современных отечественных композиторов

Продолжение национальных традиций во «Всенощном бдении» Г. Киселева и А. Киселева. «Память жанра» (М. Бахтин) и проблемы духовности. Знание церковного канона.

Тема 2.

Новые жанры современной отечественной музыки

Оратория «Русские страсти» А. Ларина как феномен отечественной духовной музыки конца XX века. Отличие «Русских страстей» от западноевропейского аналога. Синтез русских традиций и современного музыкального языка. Ролевые функции хора. Идеи и концепции современного времени в русской хоровой опере Р. Щедрина «Боярыня Морозова». Новые выразительные возможности вокальных и хоровых тембров.

Тема 3.

Современный хоровой концерт

Значение жанра хорового концерта в творчестве Г. Свиридова. Хоровой концерт в отечественной музыке конца XX века. Проблемы цикличности. Выбор поэтического текста. Образы и драматургия. Классическая поэзия и современный музыкальный язык.

4.2 Форма текущей и итоговой аттестации

По окончании третьего семестра проводится экзамен по всему материалу курса. Билет включает два задания: а) вопрос, связанный с одной из изученных тем; б) анализ хорового сочинения или его фрагмента с характеристикой композиторского музыкального языка и выявлением новаторских стилевых черт.

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>
3. 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>

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

Предложенные для изучения хоровые сочинения должны рассматриваться в контексте эстетической платформы композитора, а так же в контексте данной исторической эпохи. Это предполагает не только знакомство с обязательной для изучения композицией, но и с теми сочинениями, которые по мнению исследователей, ярко характеризует стиль композитора. Аргументирование собственных аналитических выводов мнением авторитетных музыковедов, выявление связей между отдельными сочинениями (в том числе, представляющими различных композиторов) на композиционном, концептуальном уровне не только украсят ответ, но и выведут его на более высокий исследовательский уровень.

Обращение, исследование студентом редко исполняемого, малоизученного сочинения, дает возможность для большей самостоятельности, творческого вдохновения, создает ощущение первооткрывателя. Если тематика лекционного курса совпадает с собственным диссертационным исследованием магистра, возможно апробировать основные положения научного исследования в форме доклада, дискуссии на семинарских занятиях.

Самостоятельная работа студента невозможна без творческой составляющей. Показателями творческой самостоятельности является оригинальность, нестандартность мышления и т.д. Вовлечение в нестандартную педагогическую ситуацию максимального

числа магистров, улучшит усвоение учебного материала. Каждый студент должен максимально раскрыться в данном педагогическом эксперименте (чтение лекции, исполнение музыкального произведения на инструменте, сольное вокальное или хоровое исполнение).

2. Организация самостоятельной работы

Объемный курс «Современная отечественная хоровая музыка» изучается на протяжении четырех семестров, что обуславливает особое значение самостоятельной работы студента, включающей в себя синтез трех взаимосвязанных форм: внеаудиторной самостоятельной работы, аудиторной самостоятельной работы (осуществляется под руководством педагога), творческой – научно-исследовательской работы. Внеаудиторная самостоятельная работа: написание рефератов, докладов и других письменных работ, а также подготовка к участию в научно-практических конференциях и др. Данные виды работ на каждом этапе контролируются педагогом, таким образом, постепенно формируя у студентов умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. Аудиторная самостоятельная работа заключается в: чтение лекций, проведение семинаров и практических занятий. Что касается последней формы работы, необходимо обратить внимание на то, что наряду с освоением научной литературы, рекомендуемой педагогом, следует активизировать и полученные в ходе изучения теоретических курсов бакалавриата знания через чтение и анализ соответствующих пособий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Изучение традиционной хоровой музыки, а также более современные партитуры для музыканта-исполнителя, не прошедшего музыкально-теоретических спецкурсов сопряжено с рядом сложностей. Студенты, как правило, имеют весьма приблизительное представление о специфике анализа, не владеют терминологией, позволяющей как производить грамотный анализ сочинений, так и пользоваться информацией, содержащейся в исследовательской литературе.

Отсюда задача педагога с первых занятий – организовать самостоятельную работу студентов, в рамках которой они получают возможность подробно ознакомиться с творчеством отечественных композиторов (на материале партитур, аудио-, видеозаписей), с классическими трудами и современной литературой, посвященными проблемам изучения теории и практики отечественного хорового исполнительства. Педагогу следует учитывать мотивацию профессионально ориентированного студента, уделяя особое внимание анализу хоровой музыки, ставя проблемные вопросы, позволяющие решать сложные задачи интерпретации.

Педагогу необходимо помнить, что на лекции присутствуют студенты-исполнители, направленные на практическую деятельность. Поэтому, в той части урока, которая отведена прослушиванию изучаемого хорового произведения, стоит обратиться к помощи магистров. Предварительно выяснив, кто из присутствующих на лекции студентов хорошо владеет инструментом или вокалом, дать практическое задание, проиллюстрировать теоретическую часть лекции. Таким образом, студенты-магистры будут активно вовлечены в учебный процесс, глубже и подробнее ознакомятся с изучаемыми сочинениями и получают еще один опыт исполнительской практики.

Особое внимание педагог должен уделить анализу музыкальных сочинений, который должен осуществляться на каждом занятии. Полезно ставить перед студентами проблемные вопросы, вовлекающие их в аналитический процесс в качестве активных участников. Для лучшего усвоения материала полезно прибегать к анализу неизвестного студенту сочинения с целью активизации его навыков.

На зачете, помимо знания творчества основных отечественных композиторов XX века, студент должен проанализировать неизвестное хоровое сочинение. В своем ответе студент-магистр должен опираться на авторитетные исследования в этой области знаний. Данная аргументация позволит педагогу сделать вывод о степени усвоения материала курса.