

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

Рабочая программа дисциплины
Теория современного хорового письма

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»

Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование

Профиль
Дирижирование академическим хором
Уровень образования –
Бакалавриат

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)

С.А. Чуков

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Рыжинский А.С., канд. иск., доцент каф. хор. дирижирования РАМ им.
Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Теория современного хорового письма» - изучение особенностей хоровой фактуры и тембрики в сочинениях отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX – начала XXI вв., создающее условия для успешного освоения данных произведений в рамках репетиционного процесса и концертного представления.

Задачи дисциплины:

- знакомство с основными положениями теории фактуры;
- систематизация знаний, полученных при изучении музыкально-теоретических дисциплин в отношении особенностей методов композиции, используемых в современной музыке;
- изучение оригинальных видов нотации, применяемых в современных хоровых партитурах;
- формирование представлений об отличительных особенностях приёмов вокального интонирования, возникших в музыке XX столетия;
- изучение методов работы над современными сочинениями, созданными в условиях той или иной стилистики, классификация данных методов с выявлением наиболее актуальных подходов для решения конкретных задач.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать: – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	Знать: – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI

	<p>века;</p> <ul style="list-style-type: none"> – национально-культурные особенности искусства различных стран; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать с разноплановыми историческими источниками; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <p><i>Уметь:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений.
<p>ПК-4 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и возможностей творческого коллектива; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и

	жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина преподается ведется в течение седьмого семестра обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	–	72	7	–
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		34		
Аудиторные занятия (заочная форма обучения)		7		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Разделы дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа студентов
			лекции	семинары	
1.	Основы современной хоровой фактуры	36	16	–	20
2.	Специфика тембровой структуры хоровых сочинений второй половины XX – XXI вв.	20	8	2	10
3.	Методика освоения хоровых сочинений современных авторов	16	8	–	8

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Основы современной	<p>Тема 1. Введение в теорию современной фактуры. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 2. Организация фактурного пространства: общие принципы (2 часов лекционных)</p> <p>Тема 3. Обзор основных фактурных типов в хоровой музыке XX века (2 часа лекционных)</p>

	хоровой фактуры	<p>Тема 4. Тотальная тематизация фактуры на примере сериальных сочинений (2 часов лекционных)</p> <p>Тема 5. Пуантилистическая хоровая фактура (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 6. Фактурные формы сонорной музыки (2 часа лекционных).</p> <p>Тема 7. Фактурные формы пространственной музыки (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 8. Синтез фактурных форм в полистилистических хоровых сочинениях (2 часа лекционных)</p>
2.	Специфика тембровой структуры хоровых сочинений второй половины XX – XXI вв.	<p>Тема 1. Понятие тембрики. Концепция Klangfarbenmelodie (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 2. Пути преодоления тембрового «консерватизма» хоровой композиции в творчестве композиторов новой венской школы (2 часа лекционных + 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 3. Вокальное звукоизвлечение в итальянской музыке второй половины XX века (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 4. Способы фонации в сочинениях современных германских, швейцарских и русских композиторов (2 часа лекционных)</p>
3.	Методика освоения хоровых сочинений современных авторов	<p>Тема 1. Методы преодоления ладовой инерции при интонировании атональных сочинений (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 2. Приёмы решения проблем интонирования сочинений с нерегулярно-акцентной ритмикой (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 3. Способы обучения новейшим приёмам вокального извлечения (2 часа лекционных).</p> <p>Тема 4. Организация репетиционного процесса при воплощении современных сочинений, написанных посредством различных техник композиции (2 часа лекционных)</p>

Основы современной хоровой фактуры

Тема 1.

Введение в теорию современной фактуры

Цель и задачи курса «Теория современного хорового письма». Феномен хоровой фактуры. Классификации традиционных фактурных форм: Е. Назайкинский, В.Холопова, М. Скребкова-Филатова. Фактурный анализ современных хоровых сочинений как актуальная проблема: музыковедческий и хороведческий аспекты

Тема 2.

Организация фактурного пространства: общие принципы

Понятие фактурных детерминант: зависимость фактуры от компонентов музыкального языка сочинения. Фактурные координаты: вертикаль, горизонталь, глубина. Значение глубинного параметра в современных хоровых сочинениях.

Тема 3.

Обзор основных фактурных типов в хоровой музыке XX века

Проблема фактуры в музыке XX века: от традиции к инновациям. Этапы эволюции хорового письма: нововенская школа и творчество представителей неоклассицизма, послевоенный авангард, алеаторика, сонорика и минимализм.

Тема 4.

Тотальная тематизация фактуры на примере сериальных сочинений

Додекафонный период в хоровом творчестве Арнольда Шёнберга и Антона Веберна: путь к тотальной тематизации музыкальной ткани. Продолжение экспериментов нововенцев в хоровом творчестве композиторов Дармштадтской школы: П. Булез, Б.Мадерна, Л.Ноно. Анализ произведений: «Прерванная песнь» Л. Ноно, «Солнце вод» П. Булеза.

Тема 5.

Пуантилистическая хоровая фактура

Пассакалия А. Веберна op.1 – как источник экспериментов пуантилизации музыкальной ткани. Предпосылки возникновения пуантилистической фактуры в кантатах А Веберна. Значение пуантилизма в хоровом творчестве композиторов второй половины XX века: феномен нелинейности. Специфика вокального пуантилизма Л. Ноно.

Тема 6.

Фактурные формы сонорной музыки

Явление сонорики: генезис и эволюция. Хоровая фактура в «Счастливой руке» А Шёнберга как один из первых образцов сонорики. Значение польских композиторов в формировании основных фактурных форм сонорной музыки. Классификация форм сонорной музыки А.Маклыгина. Анализ произведений: «Canticum canticorum», «Страсти по Луке» К. Пендерецкого, «Lux aeterna» Д. Лигети.

Тема 7.

Фактурные формы пространственной музыки

Акустическое пространство и его восприятие композиторами: исторический экскурс. Cori spezzatti венецианской полифонической школы как первый образец сознательного поиска пространственных эффектов. Пространственные эксперименты А. Шёнберга («Лестница Иакова», «Моисей и Аарон»). Значение пространственного размещения вокалистов в реализации сочинений Л. Ноно и Л. Берно.

Тема 8.

Синтез фактурных форм в полистилистических хоровых сочинениях

Коллаж как важнейший принцип полистилистической композиции и его влияние на фактурные процессы. Фактурные аллюзии: хоральная фактура в «Страстях по св. Баху» М. Кагель, традиции британских fance в «Крики Лондона» Л. Берно.

Специфика тембровой структуры хоровых сочинений второй половины XX – XXI вв.

Тема 1.

Понятие тембрики. Концепция Klangfarbenmelodie

Тембрика (Ю.Н. Холопов) как компонент музыкального языка. Приём Klangfarbenmelodie как первый пример воплощения идеи тембровой организации музыкальной ткани: открытие «тембровой мелодии» в сочинениях А. Шёнберга и А. Веберна. Значение Klangfarbenmelodie в хоровом творчестве композиторов второй половины XX века

Тема 2.

Пути преодоления тембрового «консерватизма» хоровой композиции в творчестве композиторов новой венской школы

Понятие хоровой звучности. Вокальная техника Sprechgesang на примере сочинений А. Шёнберга: «Счастливая рука», «Лестница Иакова», «Моисей и Аарон». Тенденции делинеаризации хоровой ткани в кантатах Ваберна: силлабика, регистровая контрастность.

Тема 3.

Вокальное звукоизвлечение в итальянской музыке второй половины XX века

Концепция нейтрального звука и её значение для хоровых композиций Л. Ноно. Феномен тембровой модуляции. Расширение артикуляционных приёмов хорового исполнительства в сочинения Л. Берно: приёмы дентального и лингвального тремоло.

Тема 4.

Способы фонации в сочинениях современных германских, швейцарских и русских композиторов

Дифференциация фонационных выдохов: гибкое соотношение физиологического выдоха и фонации (сочинения С.А. Губайдулиной). Пение на вдохе в цикле «Времена года» Х. Холлигера. Уровни Sprechgesang в сочинениях Х. Холлигера и Х. Лахенмана.

Методика освоения хоровых сочинений современных авторов

Тема 1.

Методы преодоления ладовой инерции при интонировании атональных сочинений

Феномен ладовой инерции музыкального слуха и его причины. Классический метод преодоления ладовой А. Островского. Вокальные упражнения на материале атональных сочинений как действенный способ репетиционной работы (на примере сочинений С. Губайдулиной). Подход Л. Эдлунда (учебник интонирования атональных мелодий «Modus Novus»).

Тема 2.

Приёмы решения проблем интонирования сочинений с нерегулярно-акцентной ритмикой

Феномен нерегулярно-акцентной ритмики на примере хоровых сочинений И.Ф. Стравинского. Внутритактовая организация: нахождение счётной единицы. Ритмические новации О. Мессиана. Поиск счётной единицы при интонировании обратимых и необратимых ритмов.

Тема 3. Способы обучения новейшим приёмам вокального извлечения

Практическое освоение приёма Sprechgesang: основные проблемы. Специфика атаки при интонировании эпизодов тембровой модуляции. Контроль за качеством выдоха и вибрато. Управление интонированием при пении на вдохе. Мануальное, дентальное и лингвальное тремоло: последовательность шагов в обучении новым приёмам вокальной артикуляции.

Тема 4.

Организация репетиционного процесса при воплощении современных хоровых сочинений

Зависимость планирования репетиционной работы от композиционного метода

изучаемого сочинения. Интонационные упражнения как первая этап работы над серийным сочинением. Последовательность шагов при формировании новейших приёмов вокального извлечения. Контроль за качеством звучания: проблемы развития мелодического, гармонического и тембрового слуха.

4.3 Требования к текущей и промежуточной аттестации

По окончании седьмого семестра проводится зачёт, во время которого студенту необходимо ответить на три вопроса билета. Первый вопрос связан с материалом первого раздела курса, второй и третий – с материалом второго и третьего разделов, соответственно.

Зачёту предшествуют семинарские занятия, призванные закрепить полученные на лекциях знания, а также выявить уровень освоения изучаемого материала. Педагог обязательно должен учитывать фактор активности студента во время проведения семинаров, что касается не только качественной подготовки докладов, но и участия в обсуждении докладов других студентов.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты 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.

Основная:

1. Стулов И.Х. Хоровой класс: отношение к обучению: монография. - М.: Прометей, 2013
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/63343/#1>
2. Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер: учебное пособие. – 3-е издание, стереотипное. – СПб.: издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2018 г.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99780/#1>

б) Дополнительная литература:

1. Безбородова Л.А. Дирижирование: учеб. Пособие для студентов педагогических учебных заведений и музыкальных колледжей. – 2-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2011.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60834/#1>
2. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. – СПб.: Композитор, 2015
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/73040/#2>
3. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. – изд. 2-е, доп. – Кемерово: Кемеров.гос.ун-т культуры и искусств, 2007
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45974/#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).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Успешное изучение дисциплины «Теория современного хорового письма» возможно при условии апробации полученных студентами теоретических знаний на практике, поэтому наряду с лекционными крайне необходимы семинарские занятия. На семинарах студенты должны продемонстрировать навыки фактурного анализа, проводимого с привлечением не только лекционного материала, но и специальной научно-методической литературы. Особенно активной должна быть работа студентов по систематизации уже полученных знаний, поэтому изучение тем, опирающихся на информацию, усвоенную на лекциях по гармонии, полифонии, хороведению, истории музыки, проводится, в том числе, и в форме семинаров. Например, обзор основных фактурных форм, встречаемых в сочинениях XX века, лучше всего реализовывать в рамках сравнительного анализа традиционных (используемых в хоровой музыке предшествующих эпох) и новейших типов фактуры. В этом случае данные о традиционных фактурных формах должны быть обобщены самими студентами в докладах, которые должны не только содержать теоретическую информацию, заимствованную из трудов по теории фактуры, но и конкретные примеры хоровых сочинений, демонстрирующих использование представляемого фактурного типа. Подобные рекомендации можно дать и в отношении изучения пуантилистических и сонорных хоровых сочинений, с которыми студенты сегодня впервые знакомятся в рамках музыкально-теоретических дисциплин.

2. Организация самостоятельной работы

В процессе самостоятельной работы необходимо обратить внимание на тщательный поиск актуальной информации. Современная культурная ситуация являет максимальное расширение информационного поля. Наряду с источниками из фондов научных библиотек, сегодня доступны интернет-ресурсы, представленные не только текстовыми файлами, но и мультимедиа-материалами: выступлениями современных хоровых коллективов, видео мастер-классов педагогов по вокалу, аудио- и видеоинтервью с известными хормейстерами мира. Для подготовки докладов, посвящённых специфике современной хорового письма, сегодня необходимо привлекать не только русскоязычную литературу, но источники на иностранных языках.

Приветствуется активная позиция студентов, их творческое отношение к решению поставленных перед ними задач. Например, готовясь к докладу, касающемуся использования новейших приёмов в области фактуры и тембрики, студенты могут использовать не только те источники, на которые их ориентирует педагог, но и привлекать иные, которые кажутся им необходимыми.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Дисциплина «Теория современного хорового письма» ориентирована на углублённое знакомство с основными фактурными и тембровыми приёмами в сочинениях, написанных, главным образом, в течение последних пяти – шести

десятилетий. Интенсивность процессов эволюции современной композиторской мысли, ориентированной на поиск принципиально иных в сравнении с классико-романтической традицией художественных приёмов, приводит к необходимости выработки новейших методов организации репетиционного процесса. Отсюда главной задачей дисциплины «Теория современного хорового письма» является не только ознакомление с теоретическими основами современной хоровой композиции, но и практическое освоение новейших методов вокально-хоровой работы.

Осмысление теоретических проблем современной хоровой фактуры осложняется отсутствием учебных пособий по данной дисциплине, а также некоторой инертностью музыковедческой мысли в освещении вопросов эстетики и поэтики современного хорового письма. Поэтому важной методологической основой дисциплины призваны стать фундаментальные труды, посвящённые общим вопросам теории музыкальной фактуры (исследования Е. Назайкинского, В. Холоповой, М. Скребковой-Филатовой). Поскольку учебный процесс в музыкальном училище и ВУЗе основывается, прежде всего, на изучении сочинений XVIII – XIX вв., представляемая в рамках этого курса информация является достаточно сложной для восприятия. Педагогу необходимо изначально стремиться к постоянному сочетанию теоретического и практического подходов в обучении. Так, активизация знаний в области техник музыкальной композиции предполагает их последующее практическое применение в анализе конкретных примеров, представляющих различные течения европейского академического искусства. На семинарских занятиях студентам могут быть предложены хоровые партитуры для самостоятельного изучения. Рекомендуется заранее не сообщать имен авторов этих сочинений, для того, чтобы не определять заранее направление поисков. Можно предложить для работы сочинения А. Шёнберга, Л. Ноно, А. Веберна, Я. Ксенакиса, К. Пендерецкого, А. Пярта, Дж. Тавенера, Л. Берио. На основе изучения фактурной графики, нотации, исследования звуковысотного, метроритмического параметров студенты должны сделать вывод об используемом методе (методах) композиции, а также попытаться определить примерное время создания данного опуса.

Большую трудность составляет изучение тембровой структуры современных хоровых сочинений. Педагогу необходимо стремиться к органичному сочетанию лекционного материала и аудио-, видеозаписей, иллюстрирующих изучаемые вопросы. Особо важным является привлечение мультимедиа-файлов при знакомстве с новейшими способами вокального звукоизвлечения. При подготовке к занятиям педагогу следует самому освоить тот или иной приём, прежде чем демонстрировать его студентам. Подобное замечание касается и показа специфических приёмов мануальной техники, призванных обеспечить решение исполнительских задач, рождённых новациями в области фактуры и тембрики. Поскольку видео-файлов, демонстрирующих данные приёмы, почти нет, показ педагога является главным методом ознакомления с подобным материалом.

Желательно сохранять очередность изучения тем курса. Однако обратим внимание на возможное изменение «классической» последовательности: лекция – семинар. При изучении ряда тем (раздел 1: тема 4, тема 7, тема 9; раздел 2: тема 4, раздел 3: тема 2) семинарские занятия могут предварять лекционные. В этом случае семинар будет играть роль введения в изучение темы: студенты представят в форме докладов материал, который может служить объектом дискуссий. Выводы, к которым придут участники семинара, станут основой последующей лекции. Для результативной работы в рамках подобных семинаров педагогу необходимо предварительно сориентировать студентов в отношении использования литературы вопроса.