

Рабочая программа дисциплины
Полифония

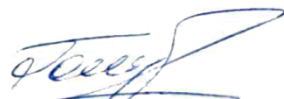
Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»

Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль
Национальные инструменты народов России
Уровень образования -
Бакалавриат

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Зав. кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

И.П.Сусидко
(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	Индикаторы достижения компетенций
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: – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.	Знать: – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – 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

	<p>музыкальной формы;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 социальнокультурного 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; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – 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
--	---

	<p>обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
<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); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – 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; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его

	компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпоритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	<i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;

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 двух семестров на втором году 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 дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа студентов
			Лекции	Семинары	
1.	Введение. Полифония Средневековья и Ars nova. Полифония Возрождения	36	10	4	22
2.	Полифония барокко	36	14	6	16
3.	Полифония в творчестве западноевропейских композиторов XVIII-XIX вв. Русская полифоническая традиция	36	12	4	20
4.	Полифония XX-XXI	36	12	4	20

	ВВ.В				
--	-------------	--	--	--	--

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование разделов дисциплины	Содержание раздела
1	Введение. Полифония Средневековья и Ars nova. Полифония Возрождения	<p>Тема 1. Цели и задачи курса. Периодизация основных исторических этапов развития. Стилиевые нормы, основные жанры, терминология. Мотет XIII в. Большой органум эпохи Перотина (1 час лекционных)</p> <p>Тема 2. Эпоха ars nova (XIVв.). (1 час лекционный)</p> <p>Тема 3. Полифония XV века (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 4. Строгий стиль XVI века (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 5. Имитация, канон (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 4. Сложный контрапункт (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)</p>
2	Полифония барокко	<p>Тема 1. Стилиевые нормы свободного письма. Полифонические жанры – предшественники фуги (4 часа лекционных и 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 2. Теория фуги. (4 часа лекционных и 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 3. Фуга в творчестве И.С.Баха. (6 часов лекционных и 2 часа семинарских)</p>
3	Полифония в творчестве западноевропейских композиторов XVIII-XIX вв. Русская полифоническая традиция	<p>Тема 1. Контрапункт и фуга в условиях гомофонно-полифонического стиля. Полифония Генделя. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 2. Полифония венских классиков (4 часа лекционных и 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 3. Полифония романтиков. (2 часа лекционных и 2 часа семинарских)</p>
		<p>Тема 3. Русская полифония XIX века (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 2. Полифоническая техника Чайковского и Танеева (2 часа лекционных)</p>
		<p>Тема 1. Новые типы полифонии в различных системах</p>

4.	Полифония XX-XXI вв.	современного музыкального языка. (6 часов лекционных и 2 часа семинарских) Тема 2. Полифоническая техника Шостаковича и Щедрина (6 часов лекционных занятий и 2 семинарских)
----	-----------------------------	--

Первый семестр курса

Тема 1. Полифония Средневековья, 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.

Второй семестр курса

Полифония в творчестве западноевропейских композиторов XVIII-XIX вв

Контрапункт и фуга 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: стилевые 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.

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль осуществляется в виде семинаров, промежуточный – в виде экзамена (4 семестр).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Скребков, С. С. Полифония : учебник для СПО / С. С. Скребков. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Профессиональное образование). Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/6670EB07-D917-4F15-83F5-FBB55CF45643/polifoniya#page/1>
2. 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>. — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература

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>. — Загл. с экрана.
4. 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. Глинка, 2012. — 44 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108397>. — Загл. с экрана.

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).

Нотные издания и аудиозаписи произведений западноевропейских и русских композиторов; учебно-методическая и научная литература; цифровые и ксерокопии нотного и другого иллюстративного материала.

Аудитория, в которой проходят занятия, должна иметь рояль, установки для прослушивания записей, компьютер и экран для просмотра нотных материалов, схем и таблиц.

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 стиливую 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 стилевой 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.