

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

И. А. Федоричева

29.08.

2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОЛИФОНИЯ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады: инструменты эстрадного оркестра, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.03.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором.

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
2	3	144/4	34		34	36	Дифф.зачет	2	3	144/4	8		8	62		Дифф.зачет
	4		36		36	38	Экзамен		4		8		8	66		Экзамен
Всего			70		70	74	-	Всего			16		16	128		

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработала Деба С. В. Деба, преподаватель кафедры теории и истории музыки

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Михалёва Е. Я. Михалёва

Дисциплина «Полифония» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 2 курса (III и IV семестры) направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады: инструменты эстрадного оркестра, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.03.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины является изучение основ теории полифонического многоголосия, практическое овладение основными видами полифонической техники на материале строгого и свободного письма. Этот курс предполагает также изучение ряда распространенных полифонических форм и жанров от XVI до XX века включительно, их становления и развития, приобретение навыков их анализа.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:

1. Введение в курс полифонии. Виды полифонии. Строгий стиль. Мелодия строгого письма.
2. Двухголосие в простом контрапункте строгого письма.
3. Имитация в двухголосии и ее виды.
4. Канон и его классификация.
5. Сложный контрапункт в двухголосии.
6. Имитационные формы и сложный контрапункт в трехголосии.
7. Простые полифонические формы.
8. Мотет, месса.
9. Свободный стиль. Мелодия свободного письма.
10. Свободный стиль в двух и многоголосии. Сложный контрапункт и имитация в двухголосии.
11. Полифонические и фугированные формы в творчестве предшественников И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.
12. Фуга в творчестве И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.
13. Полифонические вариации.
14. Полифония народной песни.
15. Основные сведения из истории полифонии.

Преподавание дисциплины предусматривает различные формы организации учебного процесса: практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и проверки письменных творческих заданий;
- итоговый контроль в форме экзамена.

По учебному плану на курс «Полифония» отведены аудиторные часы и самостоятельная работа студентов. На практических занятиях даются сведения об основных этапах развития полифонии, обзор всех видов контрапунктической техники и полифонии в творчестве композиторов разных эпох и национальной принадлежности. Самостоятельная работа предусматривает проработку студентами литературы, анализ музыкальных произведений и выполнение творческих заданий (сочинение полифонических техник и форм).

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Полифония» в 3-м и 4-м семестрах в объеме 144 часов, что соответствует 4 зачетным единицам. Из них 70 часов аудиторных занятий, 74 самостоятельных. У студентов ЗФО аудиторных – 16 часов, самостоятельных 128. Завершается изучение дисциплины на очной и заочной формах обучения экзаменом в 4 семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Полифония» является формирование у студентов верного представления о специфике полифонического многоголосия во всех его основных видах как об одном из важнейших способов организации музыкальной ткани; изучение основных этапов развития полифонии, использование контрапунктических техник и полифонических форм в творчестве композиторов; подготовка специалиста, способного квалифицированно анализировать музыкальные произведения, использовать знания по дисциплине в научной, педагогической и творческой работе

Задачи дисциплины:

- очертить круг выразительных возможностей, свойственных полифонической фактуре;
- изучить главные этапы исторического развития полифонии;
- ознакомиться с исторически сложившимися видами полифонического склада;
- освоить в теории и на практике основные приемы полифонического письма;
- овладеть методами анализа полифонических произведений крупной формы;
- сформировать навыки сочинения произведений полифонической фактуры и формы.

Специфика курса – в его синтетическом характере. Он открывает для студентов один из важнейших исторических пластов музыкальной культуры. Вместе с тем знакомит с основными принципами полифонической организации музыкальной ткани в искусстве прошлого и настоящего, закрепляя знания в практике исполнительства и сочинения. Соответственно, занятия имеют смешанный, синтетический характер: теоретические сведения подкрепляются анализом музыкальных примеров, а также выполнением письменных заданий.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Полифония» относится к базовой части дисциплин и является подготовкой для освоения других сопутствующих дисциплин: «Истории мировой музыкальной культуры», «Современной музыки», «Исполнительской интерпретации», которые логически, содержательно и методически связаны с указанной дисциплиной.

Изучение профильных дисциплин «История мировой музыкальной культуры», «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «Гармония», «Анализ музыкальных произведений» способствует успешному овладению студентами дисциплины «Полифония».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами, такими как: «Философия», «История», «Мировая литература». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (музыковедение) – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

В результате изучения учебной дисциплины (согласно требованиям образовательно-профессиональной программы) студент должен **знать:**

- знать отличительные особенности полифонической фактуры и основных ее видов;
- специфические приемы полифонического письма;
- значение полифонии на разных исторических этапах развития музыкального искусства;

должен владеть **навыками:**

- определения анализа произведения полифонической фактуры и формы;
- определения полифонических приемов в гомофонно-гармонической музыке и актуализировать их художественно-выразительное значение;
- сочинения отдельных полифонических фрагментов, произведений полифонической формы и произведений с использованием изученных технических приемов.

Курс построен по принципу хронологической последовательности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всег о	в том числе					Всег о	в том числе				
		л	п	лаб	инд	с.р.		л	п	лаб	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I. ПОЛИФОНИЯ СТРОГОГО ПИСЬМА (III СЕМЕСТР)												
Тема 1. Введение в курс полифонии. Виды полифонии. Строгий стиль. Мелодия строгого письма.	8	-	4	-	-	4	8	-	1	-	-	7
Тема 2. Двухголосие в простом контрапункте строгого письма.	6	-	2	-	-	4	6	-	1	-	-	5
Тема 3. Имитация в двухголосии и ее виды.	8	-	4	-	-	4	8	-	1	-	-	7
Тема 4. Канон и его классификация.	8	-	4	-	-	4	8	-	1	-	-	7
Тема 5. Сложный контрапункт в двухголосии.	8	-	4	-	-	4	8	-	1	-	-	7
Тема 6. Имитационные формы и сложный контрапункт в трехголосии.	12	-	6	-	-	6	12	-	1	-	-	11
Тема 7. Простые полифонические формы.	8	-	4	-	-	4	8	-	1	-	-	7
Тема 8. Мотет, месса.	12	-	6	-	-	6	12	-	1	-	-	11
Всего по I разделу	70	-	34	-	-	36	70	-	8	-	-	62
РАЗДЕЛ II. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ ПОЛИФОНИИ. (IV СЕМЕСТР)												
Тема 9. Свободный стиль. Мелодия свободного письма.	6	-	2	-	-	4	6	-	1	-	-	5
Тема 10. Свободный стиль в двух и многоголосии. Сложный контрапункт и имитация в двухголосии и	16	-	8	-	-	8	16	-	1	-	-	15

многоголосии.												
Тема 11. Полифонические и фугированные формы в творчестве предшественников И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.	4	-	2	-	-	2	4	-	1	-	-	3
Тема 12. Фуга в творчестве И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.	18	-	10	-	-	8	18	-	2	-	-	16
Тема 13. Полифонические вариации.	8	-	4	-	-	4	8	-	1	-	-	7
Тема 14. Полифония народной песни.	4	-	2	-	-	2	4	-	1	-	-	3
Тема 15. Основные сведения из истории полифонии.	18	-	8	-	-	10	18	-	1	-	-	17
Всего по II разделу	74	-	36	-	-	38	74	-	8	-	-	66
Всего по I и II разделу	144	-	70	-	-	74	144	-	16	-	-	128

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ПОЛИФОНИЯ СТРОГОГО ПИСЬМА (III СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение в курс полифонии. Виды полифонии. Строгий стиль. Мелодия строгого письма.

Хронологические границы – XV-XVI вв. Формирование стиля как интернационального на основе достижений различных европейских школ. Основные черты строгого стиля: а cappella хоровая полифония, диатоническая основа; новые формы мелоса, контрапункта, иные гармонические нормы нежели в полифонии Средневековья.

Возникновение многоголосия. Антифонное, бурдонное и гетерофонное пение. Полифония, как особый тип многоголосного изложения. Определение термина «полифония» и «контрапункт». Виды полифонии и полифонической фактуры. Основные свойства полифонии.

Черты мелодики строгого стиля. Опора на систему диатонических церковных ладов. Модальная система организации полифонического многоголосия эпохи Возрождения как промежуточная между монодийной и мажоро-минорной ладовыми системами. Наиболее существенные отличия модальной от монодийной системы. Интонационные нормы. Метро-ритмические нормы. Особенности нотации, система длительностей и размеров. Типовые формулы зачинов и кадансов. Различные проявления связи музыки с текстом, стремление композиторов отразить в движении мелодии смысл некоторых «ключевых» слов, музыкальная символика.

Тема 2. Двухголосие в простом контрапункте строгого письма.

Простой контрапункт в двухголосии – правила голосоведения, горизонталь и вертикаль. Совершенные и несовершенные консонансы, диссонансы. Правила лигования. Приготовленное задержание.

Тема 3. Имитация в двухголосии и ее виды.

Виды имитации: точная и свободная, простая и каноническая, реальный и тональный ответ. Имитация с преобразованием.

Практическое применение имитации. Анализ технических примеров и образцов из классической музыки.

Тема 4. Канон и его классификация.

Определение канона. Виды канонов. Простой и сложный канон. Бесконечный канон и каноническая секвенция.

Значение канона, ее роль в музыкальных произведениях как технического приема и как формы.

Тема 5. Сложный контрапункт в двухголосии.

Классификация контрапункта по С. Танееву. Определение сложного контрапункта. Контрапункт октавы, децимы и дуодецимы. Правила и ограничения. Индекс вертикалис, сложный показатель.

Тема 6. Имитационные формы и сложный контрапункт в трехголосии.

Имитация в трехголосии – правила и ограничения. Сложный контрапункт в имитационных формах. Виды перестановок сложного контрапункта в трехголосии.

Анализ музыкальных примеров и сочинение собственных технических образцов.

Тема 7. Простые полифонические формы.

Полифоническим периодом называется относительно законченная музыкальная мысль, завершенная каденцией в начальной или новой тональности. Особенность – непрерывность полифонического изложения, отсутствие цезур. Цезуры одного голоса не совпадают с цезурами остальных, благодаря чему возникает непрерывность. Совмещенная каденция всех голосов, т.е. их полная остановка встречается обычно в самостоятельном периоде. В художественной практике почти не встречаются самостоятельные полифонические периоды.

Полифоническая 2-х частная форма. Форма, состоящая из двух периодов, называется двухчастной. Если ее вторая часть является развитием материала первой части, она называется разработочной или развивающей 2-х частной формой. Пьесы в такой форме могут строиться на имитации, но нередко обходятся и без нее.

Полифоническая 2-х частная форма строится на основе простых имитаций. Части обычно не равны по размерам, вторая часть более весома, ее кульминация имеет значение главной во всей форме.

Полифоническая 3-х частная форма. Это форма из трех периодов. Основная задача – достижение единства целого. Наиболее действенное средство в этом – реприза. Принципиальное отличие от 2-х частной – в возможности показать более основательно итог в третьей части, а, следовательно – более интенсивное развитие в середине.

Тема 8. Мотет, месса.

Основные жанры музыки строгого стиля – месса и мотет.

Месса – вокальная или вокально-инструментальная циклическая форма на канонический текст. Служится в храме в дообеденное время в память о жертве, принесенной Христом во имя людей. Текст мессы на латинском языке. Часть песнопений присутствует в любой мессе с неизменным тестом. Эта неподвижная часть называется ординарий и включает Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei.

Мотет эпохи строгого стиля существенно отличается от мотетов предыдущего периода. Количество голосов иногда достигает 8, они становятся полифонически равноправными. Мотеты сочинялись для ансамбля солистов или хора, без участия инструментов.

РАЗДЕЛ II. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ ПОЛИФОНИИ. (IV СЕМЕСТР)

Тема 9. Свободный стиль. Мелодия свободного письма.

Полифония эпохи Барокко (итал. – странный, причудливый) – новый период в историческом развитии полифонического искусства. Это время характеризуется развитием свободного стиля. Свободный стиль дает совершенно новые возможности полифонического письма по сравнению со строгим стилем: найдена возможность воплощать средствами полифонии внутренний (духовный, душевный) мир человека. Музыка становится искусством самостоятельным, существующим не как атрибут богослужения; появляются произведения инструментальной музыки, предназначенные только для слушания. Крупнейшими полифонистами этого времени являются немецкие композиторы – Г.-Ф. Гендель, И.-С. Бах. Творчество И.-С. Баха является вершиной полифонического искусства.

Тема 10. Свободный стиль в двух и многоголосии. Сложный контрапункт и имитация в двухголосии и многоголосии.

Новые возможности полифонического письма в строгом стиле. Роль гармонии в полифонических жанрах. Влияние стремительно развивающейся инструментальной музыки, новых жанров – опера, концерт. Повышение уровня авторской индивидуальности.

Тема 11. Полифонические и фугированные формы в творчестве предшественников И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.

Полифонические формы: ричеркар, канцона, фантазия, токката, фуга - (итал. от лат. fuga — бег, бегство) – высшая форма полифонической музыки.

Полифонические формы:

ричеркар – (итал. — *искать, разыскивать*) - в западноевропейской музыке 16—17 вв. род полифонической пьесы имитационного склада, родственной фантазии; ричеркар является предшественником фуги. Название связано с тем, что имитация воспринималась как нахождение различными голосами той же темы.

канцона – (итал. *canzone*, буквально — *песня*) – песня, близкая фроттоле и вилланелле. Известная канцона «Сердце волнует жаркая кровь» из оперы В. А. Моцарта

«Свадьба Фигаро». В дальнейшем канцона стала жанром инструментальной музыки, схожей с фугой.

фантазия – жанр инструментальной музыки в котором имитационное изложение и развитие сочеталось со свободными, виртуозными пассажами.

токатта – (*итал. – trogare, касаться, играть на инструменте*) вступительная пьеса для органа, клавира, позднее самостоятельный инструментальный жанр.

фуга - (*итал. от лат. fuga — бег, бегство*) - высшая форма полифонической музыки. Строится на многократных имитационных проведений основной музыкальной темы во всех голосах (от 2-х и более).

Тема 12. Фуга в творчестве И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.

Фуга (бег) – наивысшая форма полифонической музыки.

Тема (вождь) фуги – основная мысль. Строение темы. Нередко темы бывают краткими: темы-символы, темы бывают двухчастными, при этом 2-хчастная тема содержит 1-ю часть и завершающую часть. 3-хчастные темы содержат мотив и тематическое ядро, развёртывание и каденцию. Например, до мажор из 2-го тома. Очень часто в темах есть скрытое голосоведение.

Ответ – имитация темы в основной тональности. Реальный ответ – строгая имитация, а тональный – имитация с изменениями, который необходим для более естественного перехода к тональности доминанты. Ответ реальный не требует особых условий, а тональный ответ необходим при следующих условиях:

1. Тема начинается с 5-й ступени, ответ начнётся с 1-й, но он должен быть доминантовый. Если тема начинается с 1-й ступени, ответ с 5-й, никаких изменений, это будет реальный ответ.

2. Скачок с 1-й на 5-ю ступень.

3. Модулирование в теме.

Противосложение – это контрапункт к первому ответу.

Интермедия. В интермедии осуществляется модуляция из одной тональности в другую. Назначение интермедии – разработка интонационного материала и подготовка тональности следующего проведения. Строение интермедий.

Разделы фуги. Экспозиционный, развивающий и заключительный.

Разновидности форм фуги. Многотемные фуги.

Тема 13. Полифонические вариации.

Вариация (от лат. *variatio*) – измененное повторение. Вариационной формой или вариационным циклом называется форма, которая состоит из первоначального изложения одной и более тем и её видоизменённых повторений – вариаций. Происхождение вариаций – в изменяемости строфы (куплета) народных песенно-танцевальных жанров.

Полифонические вариации – это такой тип вариаций, в которых варьирование осуществляется с помощью полифонических приемов.

Существует несколько разновидностей полифонических вариаций:

1. Хоральные обработки (варьируется и тема, и контрапункты к ней);

2. Сопрано-остинато (неизменная мелодия, варьируются ее контрапункты – М. И. Глинка, опера «Руслан и Людмила», «Персидский хор», «Баллада Финна»);

3. Бассо-остинато (неизменный бас).

Бассо-остинато (упорный бас) – это тип вариаций, основанный на постоянном повторении в басу мелодической темы. При неизменной басовой партии вариационному развитию подвергаются все остальные голоса!

Это инструментальный жанр, но идея выдержанного баса зародилась в вокальной музыке строгого стиля: мотеты и мессы на *cantus firmus* (выдержанный в теноре голос, проводился крупными нотами). Полифонические вариации на остинатный бас представляют собой одну из наиболее ранних вариационных форм профессиональной музыки. Их появление относят к XVI веку, а в XVII-XVIII веках они получили широкое распространение и достигли расцвета. Этот тип вариаций был тесно связан с определёнными танцевальными

жанрами – чаконей и пассакалей. Позже они утратили принадлежность к танцу и стали обозначать вид вариаций.

Все характерные особенности бассо-остинато вытекают из образной сферы: высокая скорбь, трагизм. Значительны художественные возможности:

- выражение глубокого содержания и величия в лаконичной форме;
- неизменный повтор тематизма при постоянном обновлении его звучания;
- постепенное возвращение образа скорби до главной кульминации.

Характеристика темы. Способы полифонического варьирования. Способы фактурно-регистрационного варьирования. Организация вариаций в группы. Приемы, придающие связность между вариациями одной группы.

Тема 14. Полифония народной песни.

Особенности полифонии русской народной песни: голосоведение, гармоническая вертикаль, особенности ритма.

Строчное и демественное многоголосие. Его значение для дальнейшего развития полифонии в творчестве русских композиторов.

Тема 15. Основные сведения из истории полифонии.

Краткая периодизация истории полифонии:

1. Полифония средневековья (IX – XIV век).
2. Полифония Возрождения (XV – XVI век).
3. Полифония эпохи Барокко (XVII – первая половина XVIII века).
4. Полифония эпохи Классицизма (вторая половина XVIII – начало XIX века).
5. Полифоническое искусство эпохи Романтизма (XIX – начало XX века).
7. Полифония в творчестве русских композиторов XIX века.
8. Полифония XX века.

Полифония средневековья – исторически важнейший период, длившийся более 400 лет. В нем различаются:

- Раннеполифоническая эпоха IX – начало X века;
- *Ars antique* (старое искусство) - конец X – XIII века;
- *Ars nova* (новое искусство) XIV – начало XV века.

Раннеполифоническая эпоха характеризуется развитием первичных форм многоголосия, в основном двухголосия, основанном на параллельном и отчасти косвенном движении совместно звучащих голосов, иногда сливающихся в унисон. Представители *Ars antique*: Леонин (вторая половина XII в.) и Перотин (конец XII – начало XIII вв.).

Основные жанры: григорианский хорал, органум, гимель, фобурдон, кондукт.

Представители *Ars nova*: Гийом де Машо, Франческо Ландино, Йоханнес Чиккониа, Джон Данстейбл.

Основные жанры: мотет, рондо, баллада, виреле, качча.

Полифония Возрождения. Понятия: контрапункт, имитация, канон. Начало перехода к строгому письму. Композиторские школы:

- Франко-фламандская школа: Жиль Беншуа, Гийом Дюфай, Йоханнес Окегем, Якоб Обрехт, Жоскен Дебре, Орландо Лассо;
- Итальянская школа: Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, Адриан Вилларт, Джузеппе Царлино, Андреа Габриели, Джованни Габриели, Клаудио Монтеверди;
- Испания: Томазо Луиджи да Витториа.

Основные жанры: месса, мотет, мадригал, *chanson*.

Классицизм – эпоха гомофонии, но полифония не исчезает из композиторской практики:

- взаимодействие полифонии и гомофонии; это влияет на тематизм, на композиционные особенности фугированных сочинений: предрепризные доминантовые органые пункты, разработочность сонатного типа (модуляции в отдаленные тональности, неполное проведение темы, мотивные вычленения), унисонное проведение темы - исп. разнообразных полифонических приемов;

- полифонизация циклической формы (например, использование фуги в качестве финала, что придает ему элемент обобщения идеи всего произведения);
- fuga как самостоятельный жанр используется редко.

Полифония в творчестве композиторов-романтиков.

Особенности фортепианной фактуры. Роль полифонии в оперной музыке.

Рассмотрение полифонии в творчестве композиторов-романтиков с акцентом на ведущих жанрах композиторов.

Народно-песенное творчество как основа полифонии в творчестве русских композиторов. Полифония в творчестве М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, композиторов-кучкистов. Национальный характер полифонии.

Развитие полифонии в творчестве русских композиторов второй половины 19 века. Особенности фортепианной, оркестровой и хоровой фактуры в произведениях П. И. Чайковского, С. И. Танеева, А. К. Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова

Полифония как основа композиторского стиля в творчестве композиторов XX в. Тенденция синтеза принципов гомофонии и полифонии.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненного задания по сочинению.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- работа с дополнительной литературой;
- подготовка творческого задания в виде сочинения элементов полифонической техники или произведения полифонической формы;
- подготовка к семинарским занятиям;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. ПОЛИФОНИЯ СТРОГОГО СТИЛЯ (II СЕМЕСТР)

Тема 1. Имитационные формы и сложный контрапункт в двухголосии:

1. Истоки имитационных форм.
2. Имитация и ее виды.
3. Канон и его классификация.
4. Применение и значение имитационных форм.
5. Сложный контрапункт, его классификация.
6. Вертикально-подвижной контрапункт.
7. Сложный контрапункт в имитационных формах.
8. Контрапункт с удвоением и с преобразованием.

Термины: имитация, канон, ракоход, пропоста, респоста, контрапункт, индекс вертикалис, индекс горизонталис.

Выполнить:

1. Привести примеры использования имитации, канонов, сложного контрапункта в двухголосии в музыкальных сочинениях;
2. Сочинить простую и каноническую имитацию, бесконечный канон и каноническую секвенцию;
3. Сделать производные соединения в октавном, децимном и дуодецимном контрапункте;
4. Написать контрапункт с преобразованием.

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6].

Тема 2: Имитационные формы и сложный контрапункт в трехголосии.

1. Имитация в трехголосии – простая и каноническая.
2. Сложный контрапункт с трехголосии.
3. Трехголосная каноническая секвенция.
4. Трехголосный бесконечный канон.

Термины: имитация, канон, контрапункт.

Выполнить:

1. Привести примеры использования имитации, канонов, сложного контрапункта в трехголосии в музыкальных сочинениях;
2. Сочинить трехголосную простую и каноническую имитацию, бесконечный канон и каноническую секвенцию;
3. Сделать производные соединения в пяти схемах перестановки.

Литература: [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#), [\[5\]](#), [\[6\]](#).

Тема 3: Месса и мотет.

1. История жанра мессы.
2. И. С. Бах, «Высокая месса».
3. История жанра мотет.
4. Практические рекомендации к написанию мотета.

Термины: месса, мотет, кантус фирмус, клаузула, органум, кондукт.

Выполнить:

1. Проанализировать музыкальные произведения.

Литература: [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#), [\[5\]](#), [\[6\]](#).

РАЗДЕЛ II. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ ПОЛИФОНИИ (IV СЕМЕСТР)

Тема 4: Свободный стиль. Полифонические формы в творчестве предшественников И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.

1. Мелодия свободного письма.
2. Многоголосие свободного письма.
3. Вокальные и инструментальные полифонические формы в творчестве предшественников Баха и Генделя.

Термины: канцона, мадригал, синтаксис, ричеркар, инвенция, токката, прелюдия, fuga.

Выполнить:

1. Сочинить три разножанровые мелодии свободного письма;
2. Написать двухголосие и трехголосие в свободном стиле;
3. Проанализировать произведения для анализа предшественников И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.

Литература: [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#), [\[5\]](#), [\[6\]](#).

Тема 5: Фуга в творчестве И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.

1. Общая характеристика фуги.
2. Нормативная fuga.
3. Разновидности форм фуги.
4. Многотемные фуги.

Термины: fuga, тема, противосложение, интермедия, стретта.

Выполнить:

1. Сочинить трехголосную однотемную фугу на оригинальную тему.

Литература: [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#), [\[5\]](#), [\[6\]](#).

Тема 6: Вариации на basso ostinato.

1. Полифонические вариации и их виды.
2. Вариации на basso ostinato.

Термины: basso ostinato, вариации, кантус фирмус, григорианский хорал.

Выполнить:

1. Сочинить тему вариации basso ostinato.

Литература: [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#), [\[5\]](#), [\[6\]](#).

Тема 7: Основные сведения из истории полифонии

1. Полифония средневековья (IX – XIV век).
2. Полифония Возрождения (XV – XVI век).
3. Полифония эпохи Барокко (XVII – первая половина XVIII века).
4. Полифония эпохи Классицизма (вторая половина XVIII – начало XIX века).
5. Полифоническое искусства эпохи Романтизма (XIX – начало XX века).
6. Полифония в творчестве русских композиторов XIX века.
7. Полифония XX века.

Термины: фугато, симфонизм.

Выполнить:

1. Работа с основной и дополнительной литературой;
2. Анализ музыкальных произведений.

Литература: [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#), [\[5\]](#), [\[6\]](#).

7.2.

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Студенты заочной формы обучения в курсе полифонии в виду практической направленности дисциплины предоставляют контрольную работу в форме творческого задания и письменного анализа музыкальных произведений полифонической формы.

Творческое задание:

1. Написать две мелодии строгого стиля (7-13 тактов).
2. Написать простой двухголосный контрапункт строгого письма (7-13 тактов).
3. Написать простой трехголосный контрапункт строгого письма (5-9 тактов).
4. Сделать из предложенных двухголосный и трехголосных первоначальных соединений перестановки согласно правилам вертикально-подвижного контрапункта, зеркального контрапункта.
5. Написать двухголосную простую имитацию, каноническую имитацию, каноническую секвенцию и бесконечный канон (пропоста задана преподавателем).
6. Сделать все возможные преобразования предложенной мелодии.
7. Написать первую часть трехголосной фуги на тему, предложенную преподавателем или сочиненную студентом, но предварительно утвержденную.
8. Написать тему пассакалии (8-12 тактов).

Анализ произведений:

1. Написать схемы фуг: И. С. Бах, трехголосная инвенция фа-минор, 1 том «ХТК» – фуги до-минор, ре-минор, Ре-мажор, Миб-мажор, Сиб-мажор, 2 том ХТК – фуги соль# минор, фа# минор, Д. Д. Шостакович, «Прелюдии и фуги» – фуги Ре мажор и ми-минор.
2. П. Хиндемит, «Ludus tonalis».
3. В. А. Моцарт, симфония «Юпитер», финал.
4. И. С. Бах, «Месса», №16.
5. И. С. Баха, «Искусство фуги».
6. Д. Д. Шостакович, «Прелюдии и фуги», прелюдия соль# минор.
7. Д. Д. Шостакович, симфония №8, 4 часть.
8. М. И. Глинка, fuga ля минор.
9. Л. Бетховен, соната №31, Финал.
10. Р. Шуман, «Симфонические этюды».

7.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Структура экзаменационного билета по полифонии

1. Ответить устно на 1 теоретический вопрос с игрой примеров.
2. Сделать целостный анализ произведения полифонической формы

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (IV семестр)

1. Строгий стиль. Мелодия, двух и многоголосие строгого письма.
2. Имитация и ее виды.
3. Сложный контрапункт в двухголосии и трехголосии.
4. Канон и его классификация.
5. Свободный стиль. Мелодия и многоголосие свободного письма.
6. Фуга – общая характеристика.
7. Разновидности форм фуги.
8. Двухтемные и трехтемные фуги.
9. Основные этапы истории полифонии.
10. Полифония Средневековья и Возрождения.
11. Полифония в творчестве И. С. Баха и Г. Ф. Генделя
12. Вариации на basso ostinato.
13. Полифония в творчестве композиторов-классиков.
14. Полифония в творчестве композиторов-романтиков.
15. Полифония в творчестве русских композиторов.
16. Полифония в творчестве композиторов XX ст.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА

1. И. С. Бах, «Месса», №16.
2. И. С. Баха, «Искусство фуги», контрапункт №17.
3. И. С. Бах, инвенция фа минор.
4. И. С. Бах, 1 том ХТК, фуга ре минор.
5. И. С. Бах, 1 том ХТК, фуга до минор.
6. И. С. Бах, 2 том ХТК, фуга соль# минор.
7. И. С. Бах, 2 том ХТК, фуга фа# минор.
8. Р. Шуман, «Симфонические этюды».
9. В. А. Моцарт, симфония «Юпитер», финал.
10. Л. Бетховен, соната №31, Финал.
11. М. И. Глинка, фуга ля минор.
12. М. И. Глинка, опера «Руслан и Людмила», канон «Какое чудное мгновенье».
13. Д. Д. Шостакович, фуга Ре мажор.
14. Д. Д. Шостакович, «Прелюдии и фуги», прелюдия соль# минор.
15. П. Хиндемит, «Ludus tonalis», фуга in f.
16. Д. Д. Шостакович, симфония №8, 4 часть.

8.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе практических занятий, включающих запись конспекта, анализ музыкальных произведений или отдельных полифонических техник, а также посредством самостоятельной работы.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия и самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Полифония» используются: наглядные пособия – примеры из произведений композиторов, технические эскизы по темам; технические средства – аудиозаписи музыкальных произведений и их фрагментов. Так же широко применяются Internet-ресурсы для расширения информационного поля.

В рамках практического курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия, краткий анализ музыкальных произведений.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при анализе музыкальных произведений и для сочинения произведений полифонической формы
хорошо (4)	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями на аналитическом уровне; показывает достаточный уровень анализа музыкальных сочинений полифонической формы, владеет техникой полифонических приемов
удовлетворительно (3)	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, показывает средний уровень владения терминологическим аппаратом и техникой полифонических приемов
неудовлетворительно (2)	У студента отсутствуют знания по предмету и навык анализа музыкальных произведений полифонической формы; обучающийся не ориентируется в теоретическом материале и терминологическом аппарате

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Григорьев, С. Учебник полифонии / С. Григорьев, Т. Мюллер. – М.: Музыка, 1977. – 328 с.](#)
2. [История полифонии в ее важнейших явлениях. Вып. 5 : Полифония в русской музыке XVII - начала XX в. / В. Протопопов. – М. : Музыка, 1987. – 319 с.](#)
3. [История полифонии. Вып. 3: Западноевропейская музыка XVII - первой четверти XIX в. / В. Протопопов . – М. : Музыка, 1985. – 494 с.](#)
4. [Скребков, С. Учебник полифонии / С. Скребков. - М. : Музыка, 1965. – 272 с.](#)
5. [Фраёнов, В. Учебник полифонии / В. Фраёнов. - М. : Музыка, 1987. – 207 с.](#)
6. [Чугаев, А. Особенности строения клавирных фуг Баха / А. Чугаев. - М. : Музыка, 1975. – 246 с.](#)

Дополнительная литература:

7. Дубравская, Т. История полифонии / Т. Дубравская, Вып. 2б: Музыка эпохи Возрождения. XVI век. – М. : Музыка, 1996. – 356 с.
8. [Евдокимова, Ю. Учебник полифонии. Вып. 1 / Ю. Евдокимова. – М. : Музыка, 2000. – 158 с.](#)
9. [История полифонии. Вып. 1 : Многоголосие средневековья. X - XIV вв. / Ю. Евдокимова. – М. : Музыка, 1983. – 454 с.](#)
10. [История полифонии. Вып. 2А : Музыка эпохи Возрождения XV век / Ю. Евдокимова. – М. : Музыка, 1989. – 421 с.](#)
11. Задерацкий, В. Полифоническое мышление И. Стравинского / В. Задерацкий. – М. : Музыка, 1980. – 285 с.
12. Задерацкий, В. Полифония в инструментальных произведениях Д. Шостаковича / В. Задерацкий. – М. : Музыка, 1969. – 344 с.
13. [Мюллер, Т. Полифонический анализ. Хрестоматия / Т. Мюллер. – М. : Музыка, 1964 – 238 с.](#)
14. Павлюченко, С. Практическое руководство по контрапункту строгого письма / С. Павлюченко. – Л.: Музиздат, 1963. – 243 с.
15. [Протопопов, В. История полифонии / В. Протопопов, Вып. 4: Западноевропейская музыка XIX - начала XX века. – М. : Музыка, 1986. – 488 с.](#)
16. Пустыльник, Й. Хрестоматия по канону / Й. Пустыльник. – М. : Музыка, 1987. – 329 с.
17. Пясковский, I. Полифонія / I. Пясковский. – К. : ДМЦНЗКіМУ, 2003. – 202 с.
18. Симакова, Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения / Н. Симакова. – М. : Музыка, 1985. – 157 с.
19. Танеев, С. Подвижной контрапункт строгого письма / С. Танеев. – М. : Музыка, 1959. – 431 с.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.