Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра теории и истории музыки

М.Г. Хрущева

Рабочая программа учебной дисциплины

«Полифония»

По специальности

53.05.05. «Музыковедение»

(уровень специалитета)

Астрахань

Содержание

№	Наименование
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Приложение

1. Методические рекомендации преподавателям и студентам: произведения для анализа по темам для углубленного изучения дисциплины «Полифония».
2. **цель и задачи курса**

Целью дисциплины является изучение принципов полифонического мышления в их историческом развитии как основы для компетентной профессиональной деятельности – исследовательской, педагогической, организационно-творческой; свободная ориентация в системе полифонических стилей и жанров разных периодов музыкальной истории от эпохи Средневековья вплоть до первого десятилетия XXI века; развитие компетентного представления о форме и композиционно-технических деталях полифонического сочинения, аутентичный подход к художественно-смысловой и исполнительской интерпретации как классических, так и современных произведений разных жанров.

Изучение дисциплины «Полифония» предусматривает включение следующих вопросов: Теория контрапункта. Эволюция контрапункта, его историческое и практическое значение. Особенности форм и жанров эпохи Средневековья и Эпохи Возрождения. Особенности музыкального языка, формообразования строфических форм. Фуга. Эволюция фуги. Фуга в составе малых и больших циклов. Полифонические вариации, их типы. Полифонические приемы в не полифонических формах (камерно-инструментальная, симфоническая, вокально-хоровая музыка).

Методы исследования полифонической музыки, аналитические подходы: историко-музыковедческий; теоретический; системный; типологический; теория интонации Б. Асафьева в полифоническим анализе (интонационная лексика, алгоритмы формообразования мелодики), пульсация типов полифонической фактуры; специфическая полифоническая техника и ее эволюция в контексте исторических и индивидуальных композиторских стилей.

Основные понятия полифонии: «строгий» и «свободный» стили, контрапункт «строгого» и «свободного» стилей, имитация и ее разновидности, полифоническая фактура, полифонические приёмы, строфика, основные формы и жанры полифонической музыки: ричеркар, мотет, месса, мадригал, инвенция, фуга; полифонические циклы. Типовые модели форм полифонической музыки, их эволюция. История полифонии, полифонические приемы; синтаксическая, драматургическая и контекстуальная функция полифонии в гомофонных формах и циклах.

Основными **задачами** дисциплины является:

- знакомство с исторически сложившейся системой полифонических стилей и жанров;

- изучение жанровых и композиционно-контрапунктических особенностей полифонических сочинений русской и зарубежной классики;

- овладение элементами письма – основными видами контрапунктической техники;

- знакомство с новыми видами полифонического письма в музыке XX–XXI веков;

- овладение специальной терминологией и методами теоретического обобщения материала;

- ясное понимание исторического процесса формирования и эволюции полифонической музыки разных стилей и периодов, обусловленных сменой системы музыкального мышления и композиторской техники.

- ориентация в научно- исследовательской и учебно-методической литературе по данной дисциплине;

- практическое освоение материала в форме собственного сочинения в заданном стиле и жанре.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-4);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

- готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-6);

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-4);

- способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);

- способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2).

В результате освоения учебной дисциплины **«Полифония»** студент должен:

- знать главные исторические этапы развития европейской и отечественной полифонических школ (от Средневековья и до XXI века);

- знать и понимать цели и задачи курса полифонии;

- систему исторически сложившихся полифонических форм и жанров;

-категориально-понятийный аппарат, отражающий историко-стилевую, жанровую и композиционно-технологическую специфику хоровой полифонической музыки;

- основные виды простого и сложного контрапункта, типы имитационной и имитационно-канонической техники в их исторической эволюции;

- композиционную структуру выдающихся образцов полифонической музыки (сочинения «золотого фонда»);

- применение полифонических приемов и полифонических форм в неполифонических (гомофонных) произведениях

- новые типы полифонического письма и техники композиции в музыке XX–ХXI вв.

Студент, прошедший курс обучения по дисциплине «Полифония», должен **уметь**:

- проанализировать предложенное полифоническое произведение, охарактеризовав его общий художественно-эстетический замысел;

- выделить его жанрово-стилевые особенности, композиционное строение и отдельные технические детали;

- охарактеризовать художественно-исполнительские задачи и научные проблемы, вытекающие из проведенного анализа;

- свободно пользоваться соответствующей профессиональной лексикой и терминологией;

- выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационно-канонической техники, сочинять полифонические фрагменты (мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного образца.

В результатестудент должен **владеть:**

- профессиональной лексикой и терминологией, отражающей историко-стилевую, жанровую и композиционно-технологическую специфику полифонической музыки;

- навыками полифонического анализа произведений разных исторических эпох, стилей и жанров по модели – на основе аутентичных художественных образцов с использованием заданного тематического или хорального источника;

- основными видами сложного контрапункта и имитационно-канонической техники;

техникой сочинения элементарных полифонических композиций в разных стилях и жанрах.

Студент должен приобрести следующие **навыки:**

- самостоятельной работы с учебными, научными, методическими другими источниками по проблемам классической и современной полифонии; -

- сравнительной характеристики различных полифонических композиторских стилей;

- элементарной историко-стилевой атрибуции (распознавания) музыкальных текстов;

- уметь использовать полученные знания, методики и навыки в разных формах исследовательской, лекторской, музыкально-критической деятельности.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 360 часов, аудиторная работа – 144 часа, из них лекций 72 часа, индивидуальных 72 часа. Время изучения – 5–8 семестры, по 2 часа в неделю (1 час лекционный, 1 час индивидуальный).

Формы контроля: 7 семестр – зачет; 6 и 8 семестры – экзамен.

Формой промежуточной аттестации являются контрольные работы и тесты.

Наименование темы	Лекции	Индивидуальная работа
Третий курс. Пятый семестр. ТЕОРИЯ КОНТРАПУНКТА		
1.Исторический обзор полифонических форм и жанров. Система музыкального мышления. Мелодика в полифонических произведениях от Средневековья и эпохи Возрождения.	1	1
2. Классификация контрапунктов и имитаций. Простой контрапункт. Имитация.	1	1
3.Сложные подвижные контрапункты (Iv; Ih; Iv+Ih). Теория подвижиного контрапункта С.И. Танеева. Симметричные контрапункты (с горизонтальной и с вертикальной осью симметрии).	2	2
4.Полифоническое трехголосие. Канонические имитационные формы и их разновидности: канонические имитации и канонические секвенции 1-го и 2-го разрядов.	4	4
5. Полифоническое многоголосие. Четырех-пяти и шестиголосие. Многотемные имитации. Канонические двойные, тройные имитации в простом и сложном вертикально-подвижном контрапунктах.	4	4
6. Месса эпохи Возрождения. Эволюция жанра мотета.	2	2
7. Светские жанры эпохи Возрождения. Особенности жанра мадригала.	2	2
8. Общие черты и эволюция полифонических стилей. Представители нидерладской и итальянской (римской) полифонических школ эпохи Возрождения. Характеристика стилей Палестрины и Лассо. Индивидуальные стилевые различия. Продолжение традиций предшественников и новаторские черты.	1	1
9. Общие закономерности строфических форм в жанрах эпохи Возрождения. Основные характеристики системы полифонических форм, сложившихся к концу XVI века в западно-европейской музыке.	1	1
	18	18
Третий курс. Шестой семестр. ТЕОРИЯ ПРОСТОЙ ФУГИ		
10. Фуга – высшая форма полифонии. Общая композиция простой фуги. Типология. Эволюция фуги. Тематизм фуги. Тема. Ответ. Интонационное развитие темы. Мелодическая форма голосов фуги.	2	2
11. Структура простой фуги. Экспозиция фуги. Ее разновидности. Функция экспозиции в фуге.	2	2
12. Развивающий раздел фуги. Формообразующие приемы развития темы. Реприза фуги.	4	4
13. Интермедии. Тематизм интермедий, их тематические связи Сложные контрапункты в фуге.	4	4
14. Тональный план фуги и его роль в формообразовании фуги.	4	4
15. Эволюция фуги.	2	2
	18	18
Четвертый курс. Седьмой семестр. МНОГОТЕМНЫЕ И СЛОЖНЫЕ ФУГИ. Полифонические циклы.		
16. Двойные, тройные, четверные фуги с совместной и с раздельной экспозициями.	4	4
17. Фуга на хорал. Фуга в сочетании с другими формами. Сложная фуга. Стреттная фуга. Фуга-канон.	2	2
18. Полифонические циклы «Прелюдии и фуги». Бах. Циклы «Искусство фуги», «Музыкальное приношение».	6	6
19. Полифонические вариации (basso ostinato; чаконы, пассакалии; современные формы полифонических вариаций).	2	2
20. И.С. Бах. Мотеты. Разновидности полифонии и их драматургические функции в крупных хоровых сочинениях Баха, Генделя (мессы, оратории, мотеты).	4	4
	18	18
Четвертый курс. Восьмой семестр. ИСТОРИЯ ПОЛИФОНИИ		
21. Полифония в западноевропейской и русской опере XVIII–XIX вв.	7	7
22. Полифония в симфонической и камерной инструментальной музыке.	7	7
23. Полифония в инструментальных и хоровых сочинениях композиторов второй половины XX – начала XXI вв.	4	4
	18	18
Всего	72	72

Третий курс. Пятый семестр

ТЕОРИЯ КОНТРАПУНКТА

Тема 1. Исторический обзор полифонических форм и жанров. Система музыкального мышления. Мелодика в полифонических произведениях ХIV–ХVI вв. Мелодика в полифонических произведениях ХIV–ХVI вв. Мелодика ХVI века. (Эпоха Возрождения).

Основные формы и жанры полифонической музыки. Месса. Мотет. Светские жанры. Особая роль мадригала.

Интонационный словарь. Интонемы. Их элементы. Интонационные ряды. Логика интонационного развития в голосах строфы. Принципы развития. Соотношение стабильности и вариативности интонем и их элементов, интонемных рядов. Мелодическая форма (структура) голосов. Общее (типовое) и индивидуальное (проявление особенностей стиля Лассо и Палестрины). Palestrina: Missa “Ut, re, mi, fa, sol, la”, Kyrie.Взаимодействие текста и мелодики. Соотнесение структуры поэтического текста и музыкальной формы в мотетах и мадригалах. (Методика: структурирование текста и извлечение «инварианта» = поэтического источника сочинения фиксация распевов и силлабики по тексту).

Тема 2. 1. Понятие контрапункта.Классификация контрапунктов.Простой контрапункт. 2. Понятие имитации. Классификация имитаций.

1. Применение простого контрапункта. Нормы соединения мелодий в простом контрапункте. Два способа сочинения простого контрапункта: сочинение cantus firmus, затем присочинение контрапунктического голоса; одновременное сочинение двух контрапунктирующих голосов. 2. Имитация. Применение имитаций. Разновидности имитаций. Простая имитация: точная и неточная. Разновидности неточных имитаций; сочетания разновидности неточности.

Тема 3. 1. Сложные подвижные контрапункты (Iv; Ih; Iv+Ih). Теория подвижного контрапункта С.И. Танеева. 2. Симметричные контрапункты (с горизонтальной и с вертикальной осью симметрии).

Первооснова правил соединения голосов в основном и производных соединениях сложных контрапунктов. Нормы соединения голосов.Применение сложных контрапунктов в полифонических формах на уровне интонем, их элементов, интонемных рядов (отражение этих данных в аналитических схемах). Сложный вертикально-подвижной контрапункт с плюсовым и минусовым показателями. Приоритетность показателей Iv=-7, Iv=-11, Iv=-9. Сложный горизонтально-подвижной контрапункт с плюсовым и минусовым показателями. Способы сочинения сложного горизонтально-подвижного контрапункта. Сложный вдвойне-подвижной контрапункт. Способы сочинения. Области применения.

2. Симметричные контрапункты (с горизонтальной и с вертикальной осью симметрии). Обратимый и ракоходный контрапункты (основное и производные соединения).

Тема 4. Канонические имитационные формы и их разновидности: канонические имитации и канонические секвенции 1-го и 2-го разрядов.

1. Простой тройной контрапункт. Применяемые полифонические приемы: простой контрапункт; тройной сложный вертикально-подвижной контрапункт. 2. Простая трехголосная имитация. 3. Каноническая имитация и секвенция первого и второго разряда. Канонические имитации первого разряда в простом и сложном контрапунктах. 4. Разновидности полифонических секвенций (простая полифоническая и каноническая). Каноническая секвенция первого разряда. Формула высчитывания интервалов вступления пропосты и риспосты при заданных Iv, шаге секвенции. Канонические имитации и секвенции второго разряда. Бесконечный канон.

Драматургическая функция канонических имитаций и секвенций. Использование полифонических приемов в трехголосных сочинениях. Соотношение полифонических голосов: ритм их вступления; тематизм; совмещение или различие вербальной и музыкальной формы каждого голоса.

Тема 5. Полифоническое многоголосие (четверной, пятерной и шестерной контрапункты). Области применения. Простые и двойные имитации в простом и сложном контрапунктах. Двойной канон в простом и сложном контрапунктах. Простые и двойные имитации в простом и сложном контрапунктах. Двойной канон в простом и сложном контрапунктах.

Нормы соединения голосов в многоголосии в простом контрапункте. Особенности сочинения двойных имитаций в простом и сложном контрапунктах. Двойные канонические имитации в простом и сложном контрапунктах. Применение простых и двойных имитаций в жанрах эпохи Возрождения. Особенности двойных имитаций в духовных и светских сочинениях Палестрины и Лассо.

Тема 6. 1. Месса эпохи Возрождения. Ее разновидности; особенности драматургии; полифонические приемы.Мессы на тему “L' home arme”. Трактовка темы-источника композиторами XV–XVI вв. (Окегем, Обрехт, Депре, Калвер, Лассо, Палестрина). Структура мессы. Преобладающая фактура. Интонирование текста в полифонической мелодике. Используемые полифонические приемы. Соотношение простого и сложных контрапунктов.
 2. Эволюция жанра мотета. Мотет – наиболее эволюционирующий жанр, «зеркало» формирования полифонии. Достижение в мотете единого интонационного поля в XVI веке. Цикл Палестрины «Сanticus canticorum» («Песня песней»). Уникальность цикла.

Тема 7. Светские жанры эпохи Возрождения. Особенности жанра мадригала. Мотеты на светские поэтические тексты. Немецкие Lied, французские Shonsone, итальянские Canzoni, гимны и другие жанры. Особая роль мадригала в музыкальной культуре эпохи Возрождения.

Особенности фактуры и полифонические приемы в светских жанрах. Контрастный контрапункт с идентичным ритмом. Терцовый и секстовый контрапункты, условия их применения. Соотношение имитационной и контрастной полифонии в светских жанрах. Мадригалы Палестрины, Лассо в контексте мадригалов эпохи Возрождения.

Тема 8. Общие черты и эволюция полифонических стилей. Представители нидерладской и итальянской (римской) полифонических школ эпохи Возрождения. Характеристика стилей Палестрины и Лассо. Индивидуальные стилевые различия. Продолжение традиций предшественников и новаторские черты.

Сопоставление стилей на примере месс на тему “L' home arme”; мотетов, мадригалов и других светских жанров.

Тема 9. Общие закономерности строфических форм в жанрах эпохи Возрождения. Основные характеристики системы полифонических форм, сложившихся к концу ХVI века в западно-европейской музыке.

Строфа – структурная единица частей и разделов месс, мотетов, мадриалов и других светских жанров. Значимость такта как метрической единицы; подвижность тематических интонационных рядов относительно метрических точек такта. Тематическая функция интонемы и рядов интонем. Переменность синтаксических функций интонем. Обретение знаковой функции звуковысотной и ритмической формул в контексте конкретного произведения. Подвижность вербального текста относительно интонем и интонационных рядов. Типы интонирования вербального текста в мессах, мотетах, мадригалах. Сложившаяся и отшлифованная композиторская полифоническая техника к концу XVI века обусловила единство системы: тематический и интонемный фонд; фактурные типы; модели строфики; алгоритм вариативного развития; устремленность музыкальной формы в бесконечность при ограничителе = вербальном тексте. Система вариативной комбинаторики. Переменность функций один из основных законов полифонической формы. Изначальная асемантичность и афункциональность интонем и обретение этих функций в каждом конкретном сочинении. Возникновение контекстуальных функций. Композиторская техника мастеров эпохи Возрождения – совершенная система, получившая свое переосмысление в последующие эпохи.

Третий курс. Шестой семестр

ТЕОРИЯ ПРОСТОЙ ФУГИ.

Тема 10. Фуга – высшая форма полифонии. Общая композиция простой фуги. Типология. Эволюция фуги. Тематизм фуги. Тема. Ответ. Интонационное развитие темы. Мелодическая форма голосов фуги.

Фуга как высшая форма полифонии, зародившись в эпоху Возрождения, восприняла все основные закономерности вокальных строфических форм, реализуемых в условиях новой музыкально-языковой ситуации, сформировав, в то же время новую вариативную форму со своими моделями, которые базируются на общих принципах полифонической формы. Законы диалектики, проявляющиеся в форме фуги. Фуга – сосредоточие всех типов полифонической фактуры и полифонических приемов. Фуга как образец не конфликтной формы. Эволюция фуги.

Тема фуги, ее особая значимость для формы. Структура темы; интонационное содержание темы; ладовая форма темы; скрытая полифония в мелодике темы; типология тематизма фуги. Образование производных интонем и их элементов, соотношение проведений темы и производного материала (противосложений, интермедий) в мелодической форме голоса; структура каждого мелодического голоса фуги; интонационная драматургия.

Тема 11. Структура простой фуги. Экспозиция фуги. Ее разновидности. Функция экспозиции в фуге.

Разновидности экспозиции простой фуги (по всем аналитическим параметрам). Основные типологические модели экспозиции простой фуги.

Тема 12. Развивающий раздел фуги. Формообразующие приемы развития темы. Реприза фуги.

Типы развития темы в развивающем разделе простой фуги: тональный, ладотональный; тип полифонического варьирования; стретты, иные формы развития темы.

Разновидности репризы простой фуги. Тональная формула репризы. Реприза-кода. Соотношение масштабов репризы с предыдущими разделами фуги.

Тема 13. Интермедии. Сложные контрапункты в фуге.

Разновидности интермедий; строение интермедий; способы связи интермедий; тематическая связь интермедий; алгоритмы интермедийного развития в данной фуге; драматургическая функция интермедий.

Применение сложных контрапунктов в фуге: при соединении темы с удержанными противосложениями; в интермедиях; при связи интермедий в фуге (последовательное, арочное).

Тема 14. Тональный план простой фуги и его роль в формообразовании фуги.

Типовые тональные планы “баховской” фуги; типовые тональные планы в мажоро-минорной системе (венские классики, романтики); тональные планы в фугах композиторов ХХ века. Стереотипы тональных планов и структурные зоны отхода от стереотипов.

Соотношение «модельности» простой фуги и ее индивидуальные черты; степень реализации (факторы ограничения) «модели» фуги. Векторы эволюции фуги (по параметрам). Уровни «мутации». Соотношение стабильности и вариативности. Стереотипы композиционной «модели» и стилевые стереотипы (уровни их проявлений).

Четвертый курс. Седьмой семестр

МНОГОТЕМНЫЕ И СЛОЖНЫЕ ФУГИ. Полифонические циклы.

Тема 16. Двойные, тройные, четверные фуги.

Типовые модели двойной фуги – основа для фуг и четверных фуг. Фуги с совместной экспозицией. Фуги с раздельной экспозицией. Типовые модели и их варианты.

Тема 17. Фуги на хорал. Сложная фуга. Фуга в сочетании с другими формами.

Особенности малого цикла «Хорал и фуга», его разновидности. Фуга в совмещении с сонатной формой, особенности композиции, драматургии, развития тематизма. Сложная фуга: определение. Понятие «сложная фуга». Разновидности сложных фуг. Применение (на примере: И.С. Бах. «Искусство фуги». Contrapunctus V; VI; VII; XII; XIII). Особенности стреттной фуги и фуги-канона (на примере: Хиндемит. «Ludus tonalis». Фуга-канон)

Тема 18. Полифонические циклы «Прелюдии и фуги» (И.С. Бах, Д.Д. Шостакович, Р. Щедрин, С. Слонимский, А. Бренинг, Ю. Гонцов, Ю. Толкач); “Ludus tonalis” П. Хиндемита; «12 фуг» Кара-Караева.

Принципы организации циклов «24 прелюдии и фуги» как отражение ладотонального мышления композитора; традиции ладотональной организации циклов. Соотношение простых и многотемных фуг в циклах. Музыкально-языковая среда циклов; интонационная специфика. Жанровая подоснова Прелюдий и фуг. Принципы формообразования: традиционное и новаторское. И.С. Бах. Цикл «Искусство фуги». Преемственность идеи и уникальность цикла Баха. Жанровые особенности цикла. Общая композиция цикла. Тематизм. Мутация тематизма в цикле. Типология фуг/contrapunctis цикла. Индивидуальные особенности каждой фуги цикла. Драматургия цикла по связям фуг. Структурный ряд фуг. Образная драматургия цикла. Композиционная идея цикла. Общая концепция цикла. И.С. Бах. Цикл «Музыкальное приношение». История создания цикла. Композиция цикла. Особенности полифонических форм цикла.

Тема 19. Полифонические вариации (basso ostinato; чаконы, пассакалии; современные формы полифонических вариаций).

Особенности жанра. Вариации на basso ostinato. Полифонические вариации «Пассакалия», «Чакона». Типовые модели композиции. Алгоритмы полифонических вариаций. Современные формы полифонических вариаций.

Тема 20. И.С. Бах. Мотеты. Разновидности полифонии и их драматургические функции в крупных хоровых сочинениях Баха, Генделя (мессы, оратории, мотеты).

Традиции предшественников в мотетах И.С. Баха. Эволюция мотета и особенности трактовки жанра мотета в творчестве И.С. Баха.

Полифонические формы, полифонические приемы в вокально-хоровых жанрах Баха и Генделя, их фактурная, синтаксическая, драматургическая функция. Преемственность традиций хорового письма композиторов эпохи Возрождения в творчестве Баха и Генделя.

*Ч****етвертый курс. Восьмой семестр***

ИСТОРИЯ ПОЛИФОНИИ

Тема 21. Полифония в неполифонических формах. Основные векторы применения полифонических приемов и полифонических форм. Полифонизация гомофонной фактуры.

Уровни использования полифонии в неполифонических формах: фактурный; драматургический; полифонические прием; полифонический раздел; часть. Способы полифонизации гомофонной фактуры, полифонизация формы. Векторы. Периодизация.

Полифония в камерно-инструментальных и симфонических произведениях европейских композиторов XVIII–XIX веков.

Фактурное соотношение гомофонии и полифонии. Полифония на уровнях: 1) полифонические приемы и их функции (фактурные; синтаксические; драматургические) 2) полифонические разделы и их функции; 3) части, написанные в той или иной полифонической форме; 4) факторы проявления полифонического мышления.

Тема 22. Полифония в опере XVIII–XIX веков (ансамбли; хоровые номера; сцены).

1) Типы соотношения полифонической («инкрустированной») фактуры (приема) с гомофонной фактурой в ансамблях в зависимости от интонационной драматургии оперы. 2) Имитационные приемы, разделы и формы в опере. 3) Контрастная и контрастно-тематическая полифония: а) традиционная; б) лейтмотивная; в) полифония пластов. 4) «Большая полифоническая форма» (В. Протопопов), ее драматургическая функция в операх в сопоставлении с «большой полифонической формой» в симфониях. 5) Соединение «классической» западно-европейской полифонии с русской (фольклорной) подголосочностью.

Тема 23. Полифония в музыке ХХ века.

Имитационная, контрастная и контрастно-тематическая полифония; проявления остинатности; традиции и новации в области полифонии композиторов ХХ века. Совмещение «классической» полифонии и современной композиторской техники, «фольклорных» направлений; «тембровая полифония» в условиях новой сонорности; традиции и новации в области полифонии конца ХХ века. *Дополнительно*: Полифония джаза и полифония в джазе (Обзор. Основные проблемы). Особенности полифонического мышления и полифонического письма композиторов конца ХХ – начала XXI веков (Обобщения).

5. Организация контроля знаний

Контроль знаний студентов осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину, и подразделяется на текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль проводится в течение 5-8 семестров на индивидуальных занятиях в виде проверки письменных заданий согласно тематическому плану: по сочинению полифонических упражнений, фрагментов, разделов, цельных произведений; заданий по анализу полифонических произведений (в устной и в письменной формах).

Промежуточный контроль проводится в середине каждого семестра в виде тестирования по определенному изученному блоку дисциплины для активизации полученных знаний, а также включающее все предыдущие блоки дисциплины для закрепления и стабилизации полученных знаний.

В категорию *промежуточного контроля* входит также ***зачет*** в конце 7 семестра.

В *итоговый контроль* включены два ***экзамена***: по окончании 6 и 8 семестров. В материал для ***экзамена*** в 6 семестре входят: 1) теория и практика контрапункта «строгого стиля»; 2) теория и практика простой фуги.

В *итоговый* **экзамен** по окончании 8 семестра и курса дисциплины «Полифония» входит весь изученный материал в виде ответов на билеты, включающие теоретические и практические (аналитические) вопросы.

Критерии оценок

для итогового экзамена по учебной дисциплине **«Полифония»**

Допуск к зачету и к экзамену: выполнение всех семестровых и годовых заданий по всем компонентам курса полифонии.

1.Регулярная посещаемость лекций; качественное выполнение всех семестровых и годовых заданий по всем компонентам курса полифонии; 100-95% ответы на внутрисеместровые тесты. 2. При ответе на билет: а) четкие формулировки теоретических положений; б) полное знание музыки из означенного реестра для полифонического анализа по курсу полифонии (точно приводимые примеры); 3) наиболее полная аналитическая схема (аналитическая партитура) данного произведения для полного анализа; 4) точное определение полифонических приемов и полифонической фактуры в предложенных фрагментах («строгого» и «свободного» письма); 5) даны конкретные, полные и точные выводы по обозначенному в билете аспекту анализа данного преподавателем полифонического произведения. Оценки по каждому пункту зачетного или экзаменационного билета 100/90% качества ответа (т.е. по пяти-балльной системе равны 5/5-). 3. Написание полноценных аналитических семестровых работ (рефератов) по проблемам полифонической музыки и полифонического квартета.	Отлично
1.Регулярная посещаемость лекций; качественное выполнение всех семестровых и годовых заданий по всем компонентам курса полифонии; 95/80% ответы на внутрисеместровые тесты. 2. При ответе на билет: а) в формулировке теоретических положений допущен пропуск одной-двух деталей (например, в классификации имитаций не указана одна из разновидностей); б) знание музыки из означенного реестра для полифонического анализа по курсу полифонии (точно приводимые примеры, допускается одна ошибка); 3) аналитическая схема (аналитическая партитура) данного произведения для полного анализа с допущением некоторых погрешностей/недописок; 4) точное определение полифонических приемов и полифонической фактуры в предложенных фрагментах («строгого» и «свободного» письма, допускается мелкая не точность, например, определение Iv=-7, а не реальный Iv=-14 или -21); 5) в конкретных, точных выводах по обозначенному в билете аспекту анализа данного преподавателем полифонического произведения, допускаются не полные/недостаточные определения. Оценки по каждому пункту зачетного или экзаменационного билета 85/80% качества ответа (т.е. по пяти-балльной системе равны 4/4+), если общая сумма баллов за каждый ответ равна 75/70%, то она равна 4- по пятибалльной системе. 3. Написание аналитических семестровых работ (рефератов) по проблемам полифонической музыки и полифонического квартетас незначительными недочётами.	Хорошо
1.НЕ регулярная посещаемость лекций (что не является в данном случае определяющим критерием); среднее по качеству выполнение всех семестровых и годовых заданий по всем компонентам курса полифонии; 70-60% ответы на внутрисеместровые тесты. 2. При ответе на билет: а) в формулировке теоретических положений допущены расплывчатость, не точность; б) не точное знание музыки из означенного реестра для полифонического анализа по курсу полифонии (ошибки в приводимых примерах); 3) аналитическая схема (аналитическая партитура) данного произведения для полного анализа содержит погрешности, является не полной; 4) определение полифонических приемов и полифонической фактуры в предложенных фрагментах («строгого» и «свободного» письма) сделано с ошибкой в конкретизации (например, указан сложный вертикально-подвижной контрапункт, но Iv определен ошибочно); 5) выводы по обозначенному в билете аспекту анализа данного преподавателем полифонического произведения не полные или в каких-то деталях ошибочные (например, в фуге указано одно удержанное противосложение, а реально их два). Общая сумма всех баллов за каждый ответ по билету равна 65/60%, т.е. 3+/3; сумма 55% равна уже 3-. Приоритет при оценке отдается качеству анализа полифонического произведения. 3. Написание аналитических семестровых работ (рефератов) по проблемам полифонической музыки и полифонического квартета с некоторыми недочетами.	Удовлетворительно
1. Слабое по качеству выполнение всех семестровых и годовых заданий по всем компонентам курса полифонии; 50/45% (и ниже) ответы на внутрисеместровые тесты. 2. При ответе на билет: а) формулировки теоретических положений или отсутствую, или предельно примитивны с ошибками; б) не знание музыки из означенного реестра для полифонического анализа по курсу полифонии (ошибки в приводимых примерах или вообще отсутствие примеров); 3) аналитическая схема (аналитическая партитура) данного произведения для полного анализа содержит принципиальные ошибки или вообще не представлена; 4) определение полифонических приемов и полифонической фактуры в предложенных фрагментах («строгого» и «свободного» письма) ошибочно; 5) выводы по обозначенному в билете аспекту анализа данного преподавателем полифонического произведения ошибочные, не правильные или вообще не представлены. Общая сумма всех баллов за каждый ответ по билету равна или не превышает 45/40%. Приоритет при оценке отдается качеству анализа полифонического произведения. 3. НЕ написание полноценных аналитических семестровых работ (рефератов) по проблемам полифонической музыки и полифонического квартета.	Неудовлетворительно

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для лекционных занятий

Аудитория № 40: Пианино «Петроф» - 1шт., стол – 11шт., стул – 4 шт., скамья – 2шт., доска ученическая – 1шт., телевизор – 1 шт., DVD плеер – 1 шт., компьютер – 1шт.

Аудитория № 22: Рояль «Вейбач» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 3 шт., шкаф для документов – 1 шт., пульт – 1 шт.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Полифония»

Основная

1. Абдуллина, Г.В. Полифония. Свободный стиль [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Абдуллина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2863>. — Загл. с экрана.
2. Мартюшева, Н.В. Полифония строгого стиля. Практическое руководство к сочинению контрапунктов в строгом стиле [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Мартюшева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 68 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113187>. — Загл. с экрана.
3. Путь к Баху. И. К. Ф. Фишер "Музыкальная Ариадна": Полифония [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.С. Платунова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 68 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107977>. — Загл. с экрана.

Дополнительная

1. *Абдуллина, Г.В.* Полифония. Свободный стиль [Текст] : Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов / Г. В. Абдуллина. - Санкт-Петербург : Композитор, 2010. - 100 с. : нот. - ISBN 979-0-66000-354-1 : 204-50.
2. *Абдуллина, Г.В.* Полифония. Строгий стиль [Текст] : Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов / Г. В. Абдуллина. - Санкт-Петербург : Композитор, 2010. - 60 с. : нот. - ISBN 979-0-66000-363-4 : 104-50.
3. *Васирук, И.И.* Полифонические циклы ХХ вка [Текст] : Учебное пособие для студентов музыкальных вузов по курсу "Полифонии" / И. И. Васирук. - Волгоград : Изд-во "Магарин О.Г.", 2012. - 190 с. : ил., нот. - ISBN 978-5-91692-079-6.
4. *Васирук, И.И.* Современная фуга: содержательные аспекты [Текст]: Монография / И.И. Васирук. – Волгоград, 2011. – 234 с.
5. *Вихорева, Т.Г.* Гармония эпохи романтизма [Текст] : Учебно-методическое пособие по гармонии для студентов специальности 070111 «Музыковедение» / Т.Г. Вихорева. – Волгоград, 2011. – 40 с.
6. *Кузнецов, И.К.* Полифония в русской музыке ХХ века [Текст] / И. К. Кузнецов. - М. : Дека-ВС, 2012. - 422 с. - ISBN 978-5-901951-52-1 : 1897-20.
7. *Напреев, Б.Д.* Полифонический эскиз как обучающая модель [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / Б. Д. Напреев. - Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2013. - 2013 : 44 с. - ISBN 978-5-8021-1629-6 : 416-75.
8. *Напреев, Б.Д.* Так фуга или фугато? [Текст] / Б. Д. Напреев. - Петрозаводск : Изд-во ПертГУ, 2014. - 138 с. : нот. - ISBN 978-5-8021-1982-2 : 416-75.
9. *Хрущева, М.Г.* Полифонический практикум: простая фуга [Текст] : методическое пособие: материалы к учебному курсу полифонии / М. Г. Хрущева. - Астрахань : Изд-во Астраханской государственной консерватории, 2011. - 156 с. : нот.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации: список музыкальных произведений

для анализа по дисциплине «Полифония»

Пятый семестр:

Мюллер Т. Полифонический анализ.

Ю. Евдокимова «История полифонии» (Приложение);

Н. Симакова «Музыкальные формы и жанры эпохи Возрождения» (Приложение).

Palestrina: Missa De Feria. Kyrie.

Lasso: Missa Ferialis. Kyrie II; Kyrie I.

Palestrina: Missa Ut, re, mi, fa, sol, la. Kyrie.

Окегем, Обрехт, Депре, Калвер, Лассо, Палестрина. Мессы на тему

«L' home arme». [1. Трактовка темы-источника композиторами XV–XVI вв. 2. Сопоставительный анализ месс].

Лассо: “Ave regina”;

Palestrina. Motetus “O beata”.

Palestrina. “Vestiva e coеlli”.

Palestrina. Vestiva e coеlli. [Сопоставительный анализ мадригала и
части мессы – Credo. (трактовка одной темы-источника в разных
жанрах (месса и мадригал)].

Palestrina. Motetus “Ave Maria”;

Palestrina. Motetus “Regina coeli”.

Palestrina. Цикл мотетов «Сanticus canticorum» (“Песня песней»).
Lasso. Motetus “Salve Regina”.

Палестрина. Мадригалы: Сб. мадригалов.

Мадригалы эпохи Возрождения: Сб. мадригалов.

Хоровые сочинения эпохи Возрождения: Хрестоматия.

Шестой семестр:

Материал для анализа:

Пахельбель: Фуги (на выбор).

Букстехуде: Фуги (на выбор).

Бах WTK-I: фуги C dur; c moll; D dur; d moll; Es dur; F dur; G dur; g moll; B dur. Бах WTK-II: фуги C dur; c moll; f moll; G dur.

Шостакович «24 прелюдии и фуги»: фуги C dur; a moll; D dur; G dur; f moll.

Щедрин «24 прелюдии и фуги»: фуги C dur, a moll;

Хиндемит «Ludus tonalis»: фуги in G, in F.

Слонимский: «24 прелюдии и фуги» фуги C dur; a moll; G dur; e moll.

Бренинг А.А. «24 прелюдии и фуги» (ор. 151): фуги C dur, c moll, a moll, G dur.

Дополнительно:

Кара-Караев: «12 фуг» для фортепиано: фуга № 6;

Бах: Месса h-moll; Kyrie.

Бах: Matthus passion. № 68.

Гендель: Мессия. № 23, № 26, № 52.

Моцарт: Фуга для органа.

Моцарт: Реквием. Offertorium. (2. Versus Hostias et preces/quam olim Abrahae.

Глинка: Три фуги для фортепиано D dur; Es dur; a moll.

Танеев: «Иоанн Дамаскин» (3-я часть).

Гонцов Ю. «24 прелюдии и фуги» для баяна – 6 фуг на выбор

Бренинг «4 прелюдии и фуги» (ор. 149).

Седьмой семестр:

Материал для анализа:

Моцарт: Реквием. Kyrie.

Танеев: «Прометей».

Бетховен: Симфония IX (финал).

Щедрин «24 прелюдии и фуги»: Фуга E dur.

Танеев: «По прочтении псалма». № 9.

Шостакович «24 прелюдии и фуги»: фуга e moll.

Хиндемит «Ludus tonalis»: Фуги in C, in A

Бах WTK-I: фуга cis-moll.

Франк: Прелюдия, хорал и фуга.

Танеев: «Иоанн Дамаскин», часть 1.

Бах: Месса h-moll. Kyrie.

Бах: Месса h-moll. Crutifixus.

Щедрин: Basso ostinato.

Бах: Партита для скрипки соло d-moll, Чакона;

Бах: Чаконы для клавира.

Гендель: Пассакалии и Чаконы для клавира.

Брамс: IV симфония. Финал.

Вагнер: Вступление к опере «Лоэнгрин».

Шостакович: Трио № 2, ч. II; опера «Катерина Измайлова» Пассакалия; Квартеты; Квинтет.

Бах: «Искусство фуги», № 5-6-7; 12, 13.

Хиндемит: «Ludus tonalis» (фуга-канон).

Дополнительно:

Бренинг «4 прелюдии и фуги» ор. 149: фуги c moll, B dur.

Бренинг «24 прелюдии и фуги» op.151: двойные фуги.

Восьмой семестр:

Материал для анализа.

Барток: Квартеты; Музыка для струнных, ударных и челесты; Концерт для оркестра.

Берлиоз: Фантастическая симфония.

Бетховен: Симфонии III, V, VII, IX; сонаты для ф-п № 30, 31, 32.

Бизе: Арлезианка.

Бородин: «Князь Игорь».

Брамс: IV симфония.

Вагнер: «Майстерзингеры»; тетралогия.

Верди: «Риголетто»; «Аида».

Гайдн: «Лондонские симфонии» (том I и II) – симфонии D-dur, Es-dur.

Лист: Фауст-симфония. Данте-симфония, Прелюды, Соната для ф-п h-moll.

Мендельсон: Шотландская симфония, Итальянская симфония; Фингалова пещера.

Моцарт: «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Похищение из сераля».

Моцарт: Симфонии g-moll и C-dur.

Мусоргский: «Борис Годунов», «Хованщина».

Мясковский: Симфонии V; VI; XXI.

Орф: «Кармина Бурана»; «Катулли Кармина».

Прокофьев: Александр Невский.

Прокофьев: Симфонии V, VII.

Римский-Корсаков: Испанское каприччио.

Римский-Корскаков: «Царская невеста»; «Снегурочка»; «Садко».

Рындин: «Всенощное бдение».

Танеев: Симфония.

Франк: Симфония d-moll, Квартет, Соната для скрипки и ф-п.

Хиндемит: Органная токката, «Художник Маттис».

Чайковский Б.: инструментальные концерты (скрипичный, виолончельный, фортепианный).

Чайковский: «Евгений Онегин», «Пиковая дама».

Чайковский: Симфонии IV, V, VI.

Шнитке: Concerto grosso.

Шопен: Сонаты для ф-п, Концерт для ф-п с оркестром, Баллада g-moll, Экспромты, Мазурки, Вальсы.

Шуман: Симфонии I, II, III, IV; «Карнавал».

Дополнительно:

Блинов А. Квартет.

Блинов А.: «Духовные песнопения».

Гонцов Ю.: «Осенние страницы»; Соната для баяна.

Джазовые импровизации классиков мирового и отечественного джаза (фонограммы и нотные фиксации).

Рындин: Квартет; «Эволюция ночи».

Седельников Г.: «Lux aeterna».

Сиг Дж.: Квартет; трио; квинтет.

Толкач Ю.: Хоровые циклы: «Сельские песни»; «Весенние песни». Отдельные хоровые произведения.

Толкач Ю.: Симфония памяти Сибелиуса; Квартет памяти Бунина.

Шебалин: Квартеты.

Шостакович: Кантата «Песнь о лесах».