

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОЛИФОНИЯ**

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль – Инструменты эстрадного оркестра

Направление подготовки – 53.03.05 Дирижирование

Профиль – Дирижирование академическим хором

Форма обучения – очная, заочная

Год набора - 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 N 563 ; 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2017 N 660.

Программу разработала С. В. Деба, кандидат философских наук, доцент кафедры теории и истории музыки.

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (Академия Матусовского).

Протокол №1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

Е. Я. Михалева

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Полифония» входит в обязательную часть и адресована студентам 3 курса (5-6 семестры) направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Элементарная теория музыки», «Гармония», «Сольфеджио», «Анализ музыкальных произведений», «История мировой музыкальной культуры», «Современная музыка», «Исполнительская интерпретация», «Специальный класс», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

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. 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 (сочинение полифонических техник и форм).

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос);
- письменная (тестирование, анализ музыкального сочинения, творческое задание в форме сочинения элементов полифонических техник и фуги);

итоговый контроль в форме зачета с оценкой в 5 семестре и экзамена в 6 семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 70 часов в 5-6 семестрах для очной формы обучения и 12 часов в 5-6 семестрах для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 38 часов в 5-6 семестрах для очной формы обучения, и 126 часов в 5-6 семестрах для заочной формы обучения, контроль – 36 часов в 5-6 семестрах для очной формы обучения, и 6 часов в 5-6 семестрах для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: 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 изучения 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.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Полифония» входит в обязательную часть и адресована студентам 3 курса (5-6 семестры) направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором» Академии Матусовского. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Элементарная теория музыки», «Гармония», «Сольфеджио», «Анализ музыкальных произведений», «История мировой музыкальной культуры», «Современная музыка», «Исполнительская интерпретация», «Специальный класс», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: педагогической, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором»: ОПК-1, ОПК-6.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	Знать: - историю музыкального искусства; Уметь: - анализировать музыкальные произведения разных исторических периодов; Владеть: - навыками исполнительского анализа.
ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	Знать: - правила нотации и транскрипции нотного текста; Уметь: - сочинять различные виды полифонических техник; Владеть: - знаниями специфики музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; - навыками анализа полифонических форм и жанров.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	Очная форма				Заочная форма			
	Всег	в том числе			Всег	в том числе		
		о	п	с.р.		кон	о	п
РАЗДЕЛ I. ПОЛИФОНИЯ СТРОГОГО ПИСЬМА (5 СЕМЕСТР)								
Тема 1. Введение в курс полифонии. Виды полифонии. Строгий стиль. Мелодия строгого письма.	6	4	1	1	6	1	5	-
Тема 2. Двухголосие в простом контрапункте строгого письма.	6	4	1	1	6	1	5	-
Тема 3. Имитация в двухголосии и ее виды.	9	4	1	4	9	1	8	-
Тема 4. Канон и его классификация.	9	4	1	4	9	1	7	1
Тема 5. Сложный контрапункт в двухголосии.	11	6	1	4	11	1	10	-
Тема 6. Имитационные формы и сложный контрапункт в трехголосии.	11	6	1	4	11	1	9	1
Тема 7. Простые полифонические формы.	2	2	-	-	2	-	2	-
Всего по I разделу	54	30	6	18	54	6	46	2
РАЗДЕЛ II. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ ПОЛИФОНИИ. (6 СЕМЕСТР)								
Тема 8. Свободный стиль. Мелодия свободного письма.	6	2	2	2	6	1	5	-
Тема 9. Свободный стиль в двух и многоголосии. Сложный контрапункт и имитация в двухголосии и многоголосии.	16	8	6	2	16	1	15	-
Тема 10. Полифонические и фугированные формы в творчестве предшественников И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.	6	2	4	-	6	-	6	-
Тема 11. Фуга в творчестве И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.	36	16	12	8	36	3	29	4
Тема 12. Полифонические вариации.	8	4	2	2	8	1	7	-
Тема 13. Полифония народной песни.	6	2	2	2	6	-	6	-
Тема 14. Основные сведения из истории полифонии.	12	6	4	2	12	-	12	-
Всего по II разделу	90	40	32	18	90	6	80	4
Всего по I и II разделу	144	70	38	36	144	12	126	6

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ПОЛИФОНИЯ СТРОГОГО ПИСЬМА (5 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 саррелл`ная 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.

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры;
- сочинить одноголосие в строгом стиле полифонии.

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

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.

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры;
- сочинить двухголосие в строгом стиле полифонии.

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

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.

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры;
- сочинить имитации в строгом стиле полифонии.

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

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.

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры;
- сочинить каноны в строгом стиле полифонии.

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

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.

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры;
- сочинить сложный контрапункт в строгом стиле полифонии.

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

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.

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры;
- сочинить имитационные формы в трехголосии строгого стиля полифонии.

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

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.

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры.

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

РАЗДЕЛ II. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ ПОЛИФОНИИ.

(6 СЕМЕСТР)

Тема 8. 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.

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры;
- сочинить одноголосие в свободном стиле полифонии.

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

Тема 9. 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.

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры;
- сочинить многоголосие в свободном стиле полифонии.

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

Тема 10. Полифонические и фугированные формы в творчестве предшественников И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.

Полифонические формы: ричеркар, канцона, фантазия, токката, fuga - (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.

токката – (итал. — *трогать, 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).

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры.

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

Тема 11. 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. Скачѐк 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.

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры;

- сочинить темы фуг.

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

Тема 12. 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 – чаконой и пассакалией. 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-регистрового варьирования. Организация вариаций в группы. Приемы, придающие связность между вариациями одной группы.

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры.

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

Тема 13. 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.

Выполнить:

- проанализировать музыкальные примеры.

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

Тема 14. 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 органные пункты, разработанность 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.

Выполнить:

- прослушать и проанализировать музыкальные примеры.

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

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях, на семинарах и в качестве выполненных рефератов.

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 зачету с оценкой и к экзамену.

7.1. Самостоятельная работа

РАЗДЕЛ I. ПОЛИФОНΙΑ СТРОГОГО СТИЛЯ (5 СЕМЕСТР)

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

Выполнить:

- выучить конспект;
- сочинить 3 примера одноголосия строгого стиля длиной 7-11 тактов;
- проанализировать указанные примеры.

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

Тема 2. Двухголосие в простом контрапункте строгого письма.

Выполнить:

- выучить конспект;
- сочинить 2 примера двухголосия строгого стиля длиной 7-11 тактов;
- проанализировать указанные примеры.

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

Тема 3. Имитация в двухголосии и ее виды.

Выполнить:

- выучить конспект;
- сочинить все виды имитаций;
- проанализировать указанные примеры.

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

Тема 4. Канон и его классификация.

Выполнить:

- выучить конспект;
- сочинить каноническую имитацию, бесконечный канон и каноническую секвенцию 1 и 2 разрядов;
- проанализировать указанные примеры.

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

Тема 5. Сложный контрапункт в двухголосии.

Выполнить:

- выучить конспект;
- сделать производные соединения в октавном, децимном и дуодецимном контрапункте;
- написать контрапункт с преобразованием.

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

Тема 6: Имитационные формы и сложный контрапункт в трехголосии.

Выполнить:

- выучить конспект;
- привести примеры использования имитации, канонов, сложного контрапункта в трехголосии в музыкальных сочинениях;
- сочинить трехголосную простую и каноническую имитацию, бесконечный канон и каноническую секвенцию;
- сделать производные соединения в пяти схемах перестановки;
- проанализировать указанные примеры.

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

Тема 7. Простые полифонические формы.

Выполнить:

- выучить конспект;
- проанализировать указанные примеры.

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

РАЗДЕЛ II. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ ПОЛИФОНИИ (6 СЕМЕСТР)

Тема 8. Свободный стиль. Мелодия свободного письма.

Выполнить:

- выучить конспект;
- сочинить три разножанровые мелодии свободного письма;
- проанализировать указанные примеры.

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

Тема 9. Свободный стиль в двух и многоголосии. Сложный контрапункт и имитация в двухголосии и многоголосии.

Выполнить:

- выучить конспект;
- написать двухголосие и трехголосие в свободном стиле;
- проанализировать указанные примеры.

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

Тема 10. Полифонические и фугированные формы в творчестве предшественников И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.

Выполнить:

- выучить конспект;
- проанализировать указанные примеры.

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

Тема 11. Фуга в творчестве И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.

Выполнить:

- выучить конспект;
- сочинить трехголосную однотемную фугу на оригинальную тему, предварительно утвержденную преподавателем;
- проанализировать указанные примеры.

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

Тема 12. Полифонические вариации.

Выполнить:

- выучить конспект;
- сочинить тему вариации basso ostinato;
- проанализировать указанные примеры.

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

Тема 13. Полифония народной песни.

Выполнить:

- выучить конспект;
- проанализировать указанные примеры.

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

Тема 14. Основные сведения из истории полифонии.

Выполнить:

- работа с основной и дополнительной литературой;
- анализ музыкальных произведений.

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

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 педагогом.
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».

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

5 СЕМЕСТР

Задание 1. Какой вид многоголосия предполагает равноправие голосов?

- 1) гомофония;
- 2) гетерофония;
- 3) полифония.

Задание 2. В каком из примеров нарушены ритмические условия мелодиистроного стиля?

а) б)

в)

Задание 3. На какой интервал не допускаются скачки в мелодии строгого стиля?

- 1) квинта;
- 2) секста;
- 3) септима;
- 4) октава.

Задание 4. Какой вид мелодического движения используется ограничено в двухголосии строгого стиля?

- 1) косвенное;
- 2) параллельное;
- 3) противоположное.

Задание 5. Какие интервальные сочетания мелодий нельзя использовать на сильном времени в простом контрапункте без приготовления?

- 1) терция;
- 2) кварта;
- 3) квинта;
- 4) секста;
- 5) септима.

Задание 6. Какой из данных интервалов трактуется как диссонанс на сильном времени в двойном вертикально-подвижном контрапункте октавы?

- 1) терция;
- 2) квинта;
- 3) секста.

Задание 7. Переведите термин «канон».

Задание 8. Перечислите разновидности контрапунктов.

Задание 9. При этом контрапункте голоса движутся относительно друг друга по вертикали и по горизонтали одновременно. Назовите его.

Задание 10. Переведите термин «имитация».

Ключи.

№ вопроса	№ ответа
1	3
2	в
3	3
4	2
5	2, 5
6	2
7	Правило
8	Подвижной контрапункт, контрапункт с преобразованием, контрапункт с удвоением
9	Вдвойне подвижной контрапункт
10	Подражание

6 СЕМЕСТР

Задание 11. Какой жанр является предшественником фуги?

- 1) ричеркар;
 - 2) мотет;
 - 3) органум.
-

Задание 12. Переведите термин «фуга».

Задание 13. Какой ответ чаще всего используется?

- 1) доминантовый;
- 2) субдоминантовый.

Задание 14. Перечислите виды темы по тональному развитию.

Задание 15. Перечислите виды ответа.

Задание 16. Что такое противосложение?

Задание 17. В какой форме пишут пассакалии.

- 1) ричеркар;
- 2) фуга;
- 3) полифонические вариации на выдержанный бас.

Задание 18. Приведите в соответствие сочинение и его автора.

А. «Ludus Tonalis»	1. Р. Шуман
Б. «Искусство фуги»	2. П. Хиндемит
В. «Симфонические этюды»	3. И. С. Бах

Задание 19. Приведите в соответствие термин и его характеристику.

А. Органум	1. Центральное богослужение в католической церкви
Б. Месса	2. Наиболее ранняя форма европейской многоголосной музыки
В. Мотет	3. Вокальное многоголосное произведение полифонического склада, один из центральных жанров в музыке западноевропейского Средневековья и Возрождения

Задание 20. Экспозиция классической фуги включает тональности:

- 1) I и III ступеней
- 2) I и IV ступеней
- 3) I и V ступеней
- 4) I и VI ступеней

Ключи.

№ вопроса	№ ответа
11	1
12	бег
13	1
14	однотональные, модулирующие
15	тональный, реальный
16	Контрапункт к теме
17	3
18	А-2; Б-3; В-1
19	А-2; Б-1; В-3
20	3

8.2 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 5 СЕМЕСТР**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ**

1. Строгий стиль. Мелодия строгого письма.
2. Строгий стиль. Двух и многоголосие строгого письма.
3. Имитация и ее виды.
4. Сложный контрапункт в двухголосии и трехголосии.
5. Канон и его классификация.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА

1. И. С. Баха, «Искусство фуги», контрапункт №17.
2. Р. Шуман, «Симфонические этюды».
3. М. И. Глинка, опера «Руслан и Людмила», канон «Какое чудное мгновенье».
4. П. Хиндемит, «Ludus tonalis», фуга in f.
5. Д. Д. Шостакович, симфония №5, 1 часть, г.п..

8.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 6 СЕМЕСТР

Структура экзаменационного билета по полифонии

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

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

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.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Полифония» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках лекционного 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 процессе освоения дисциплины «Полифония» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- прослушивание и обсуждение народных песен;
- просмотр и обсуждение видеофильмов соответственно программе изучения курса.

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе практических занятий, изучения песенного материала, а также посредством самостоятельной работы.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания тестовых заданий	
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
Критерии оценивания контрольной работы	
отлично (5)	Контрольная работа демонстрирует глубокие знания студента, овладевшего элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившего всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, обнаружившего творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.
хорошо (4)	Контрольная работа демонстрирует достаточный уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившего полное знание программного материала по дисциплине, обнаружившего стабильный характер знаний и умений и способного к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.
удовлетворительно (3)	Работа демонстрирует низкий уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать», т.е. проявившего знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомого с основной рекомендованной литературой, допустившего неточности в ответе на поставленные вопросы и задания, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя. В оформлении допущены ошибки и несоответствия требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
неудовлетворительно (2)	Контрольная работа демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний студента, не овладевшего ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившего существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине. Контрольная работа не соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
Критерии оценивания на зачете с оценкой и экзамене	

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

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Григорьев, С. Учебник полифонии / С. Григорьев, Т. Мюллер. – М.: Музыка, 1977. – 328 с.](#)
2. Протопопов, В. История полифонии в ее важнейших явлениях / В. Протопопов // Учебник для очных, заоч. и вечерних отд-ний высш. муз. учеб. заведений, Вып. 1 : Русская классическая и советская музыка. – М. : Музгиз, 1962 – 295 с.
3. Протопопов, В. История полифонии в ее важнейших явлениях / В. Протопопов // Учебник для очных, заоч. и вечерних отд-ний высш. муз. учеб. заведений, Вып. 2 : Западноевропейская классика XVIII-XIX веков. – М. : Музгиз, 1965 – 613 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. 26: Музыка эпохи Возрождения. XVI век. – М. : Музыка, 1996. – 356 с.
8. Евдокимова, Ю. История полифонии / Ю. Евдокимова, Вып. 1: Многоголосие средневековья. X-XIV вв. – М. : Музыка, 1983. – 454 с.
9. Евдокимова, Ю. История полифонии / Ю. Евдокимова, Вып. 2а: Музыка эпохи Возрождения. XV век. – М. : Музыка, 1983. – 329 с.
10. Задерацкий, В. Полифоническое мышление И. Стравинского / В. Задерацкий. – М. : Музыка, 1980. – 285 с.
11. Задерацкий, В. Полифония в инструментальных произведениях Д.Шостаковича / В. Задерацкий. – М. : Музыка, 1969. – 344 с.
12. [Мюллер, Т. Полифонический анализ. Хрестоматия / Т. Мюллер. – М.: Музыка, 1964 – 238 с.](#)
13. Павлюченко, С. Практическое руководство по контрапункту строгого письма / С. Павлюченко. – Л.: Музиздат, 1963. – 243 с.
14. Протопопов, В. История полифонии / В. Протопопов, Вып. 3:

- Западноевропейская музыка XVII - первой четверти XIX века. – М. : Музыка, 1985. – 435 с.
15. Протопопов, В. История полифонии / В. Протопопов, Вып. 4: Западноевропейская музыка XIX - начала XX века. – М. : Музыка, 1986. – 488 с.
16. Протопопов, В. История полифонии / В. Протопопов, Вып. 5: Полифония в русской музыке XVII - начала XX века. – М. : Музыка, 1987. – 461 с.
17. Пустыльник, Й. Хрестоматия по канону / Й. Пустыльник. – М. : Музыка, 1987. – 329 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.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.