

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
«ПОЛИФОНИЯ»
по программе специалитета

для обучающихся по программе специальности
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором.
Специализация «Художественное руководство академическим хором»

Разработчик: доцент кафедры ТМиК, кандидат искусствоведения Осипенко Олеся Александровна.

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Полифония» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по программам специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором. Специализация «Художественное руководство академическим хором» и соответствующей рабочей программе дисциплины «Полифония».

Цель методических рекомендаций – обеспечить оптимальную организацию процесса изучения дисциплины обучающимися, а также выполнения ими различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации, методические рекомендации направлены на формирование рационального подхода к занятиям по дисциплине «Полифония».

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Приступая к изучению дисциплины «Полифония», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для практических работ, тетрадь для выполнения индивидуальных и заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающимся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

- 1. Ежедневно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.*
- 2. Ежедневно выполнять практические задания.*
- 3. Ежедневно осуществлять подготовку к индивидуальным занятиям.*

Обучение по дисциплине «Полифония» строится следующим образом.

Приступая к практическим занятиям, необходимо осознать, что основная задача практических аналитических занятий – усвоение проблематики курса, конкретизация её на обширном музыкальном материале, выработка навыков анализа.

При подготовке к практическому занятию обязательно требуется заранее взять ноты заданных для анализа музыкальных произведений, прослушать их в хорошем исполнении, следя за нотным текстом. Также необходима собственная работа с музыкальным текстом за фортепиано, поскольку в этом случае возможно вслушаться в отдельные детали музыкального тематизма, фактуры, гармонии, что служит условием углубленного проникновения в текст заданного произведения, способствует развитию профессионального слуха. Проработав по конспекту, рекомендованной учебной или научной литературе теоретический материал, данный на занятии, важно сформулировать задачи, которые преследует в каждом конкретном случае практический анализ.

Во время мелкогрупповых практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, анализировать и по возможности играть подготовленные заранее для разбора музыкальные фрагменты.

Полифонический анализ музыкальных произведений (фуг, фугетт, фугато, ричеркара, инвенции) предполагает несколько этапов работы. Первоначально следует охарактеризовать тему произведения по пяти параметрам:

- протяжённость темы (краткая, средней протяжённости, долгая, свехдолгая);
- структура темы (однородная, многоэлементная: ядро и его развитие, контрастно-составная);
- тональный план (однотональная, модулирующая, атональная);
- степень завершенности темы (завершённая, с преодолённым завершением, разомкнутая);
- жанровая природа тематизма (песенно-декламационная, скерцозная, танцевальная, токкатная,...).

Следующий этап – определение особенностей экспозиционного раздела: последовательность вступления голосов, разновидность ответа (тональный, реальный, опережающий), тональности проведений темы, особенность противосложения (удержанное, частично удержанное, недержанное) протяжённость интермедий, наличие контрэкспозиционных проведений или контрэкспозиции. Все эти моменты должны быть отражены в схеме, для которой используются следующие условные обозначения:

- Т - тема
- П - противосложение удержанное
- Т* - тема с изменениями
- Т_{ум} - тема в ритмическом уменьшении
- Т[↑] - тема в ритмическом увеличении
- ↓ - тема в инверсии (обращении)
- ↓_↑ - инверсия + ритмическое увеличение темы
- И - интермедия
- ↗ - стретта
- ⋮ - условная граница разделов фуги

При анализе развивающего раздела полифонического произведения нужно выявить все приёмы развития, которые применил композитор. В фугах и фугированных формах встречаются практически все известные разновидности имитаций и контрапунктов. К приёмам развития полифонической темы относятся:

- проведение темы в иной тональности (без изменения лада); в схеме под каждым проведением темы необходимо указывать буквенным обозначением тональность, в которой звучит тема;
- тонально-ладовое переокрашивание темы;
- мелодическое преобразование темы (инверсия, ракоход, ракоходная инверсия);
- ритмическое преобразование темы (ритмическое увеличение или уменьшение);
- перегармонизация темы;
- стретта на материале темы (указать количество голосов), «магистральная стретта» (с участием всех голосов);

- аллюзивные образования (мелодико-ритмические варианты темы);
- сочетание нескольких видов развития темы (например, стретта и ритмическое увеличение в одном из голосов).

Анализируя произведение, необходимо помнить то, что в развивающем разделе может быть несколько этапов развития темы. Например, первый этап – проведение темы в родственных тональностях, второй этап – проведение темы в более далёких тональностях. Этапы могут быть выделены и по тем приёмам развития, которые применяет композитор. Например, первый раздел – только тональнопереокрашивание темы, второй – стретты в различный интервал и временной шаг вступления голосов.

Заключительная фаза в полифоническом произведении определяется по следующим признакам – возвращается тема в основном виде и в исходной тональности. В динамизированном заключительном разделе нужно найти все приёмы динамизации (например, магистральная стретта в начале фазы, продолжение тонального развития темы, появление её в преобразованном виде, с некоторыми изменениями, увеличение количества голосов фактуры, наличие развёрнутой интермедии развивающего типа). Особенности заключительного раздела также должны быть отражены в схеме.

Подводя итоги полифонического анализа, стоит отметить индивидуальные решения данной полифонической формы, степень соответствия или несоответствия классической модели формы и жанра, связать особенности произведения с той эпохой, в которую оно было создано.

При подготовке к практическому занятию обязательно требуется заранее взять ноты заданных для анализа музыкальных произведений, прослушать их в хорошем исполнении, следя за нотным текстом. Также необходима собственная работа с музыкальным текстом за фортепиано, поскольку в этом случае возможно вслушаться в отдельные детали музыкального тематизма, фактуры, гармонии, что служит условием углубленного проникновения в текст заданного произведения, способствует развитию профессионального слуха. Проработав по конспекту, рекомендованной учебной или научной литературе теоретический материал, данный на занятии, важно сформулировать задачи, которые преследует в каждом конкретном случае практический анализ. Кроме того, на дом задается выполнение творческих заданий (сочинение фрагментов) в соответствии с пройденными темами курса.

На протяжении каждого семестра необходимо выполнение всех текущих практических заданий по полифонии: полифонический анализ произведений, сочинение контрапунктов и примеров на имитацию, сочинения в заданных жанрах и формах. В проблемных случаях (большое количество пропусков, невыполнение учебного плана, недостаточность профессионального уровня подготовки в течение семестра и т.д.) часть практических заданий выносится на зачет (экзамен). При регулярном выполнении текущих практических заданий и успешном прохождении межсессионной аттестации и промежуточного контроля, обучающийся может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении дисциплины «Полифония» предполагаются следующие виды самостоятельной работы обучающихся:

для овладения знаниями:	для закрепления и систематизации знаний:	для формирования умений и навыков:
Чтение и конспектирование текста (учебника,	работа с конспектом занятия, в том числе составление плана	решение проблемно-ситуационных задач

первоисточника, дополнительной литературы)	занятия	
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет им др.	ответы на контрольные вопросы	выстраивание самостоятельной позиции и убедительность ее публичного оформления
анализ	работа над особенностями слухового восприятия музыкального текста	Гармонический, функциональный, структурный, полифонический, тембральный анализ предложенных произведений (фрагментов), в том числе слуховой анализ
выполнение практических заданий по полифонии	Работа над усвоением пройденных тем	Сочинение контрапунктов, имитаций, канонов, фугато
выполнение творческих заданий (письменно и/ или с игрой на фортепиано)	Закрепление материала	Сочинение фуги

*Важными формами работы в курсе Полифонии является **сочинение** примеров на различные полифонические приёмы (имитации, контрапункты) и формы (фугато, фугетта, простая фуга, сложная фуга).*

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение дисциплины «Полифония» заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, итоговая аттестация (зачет с оценкой в конце четвертого семестра).

Требования к организации подготовки к зачёту экзамену те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачёту и экзамену у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемым разделам курса, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты занятий.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала, или практического освоения заданий у обучающегося возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах обучающийся должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ В КОНЦЕ 4 СЕМЕСТРА ПО КУРСУ «ПОЛИФОНΙΑ»

1. Основные периоды истории полифонии (краткий обзор). Сравнительная характеристика типов многоголосия.
2. Мелодика строгого и свободного стиля. Правила сочинения мелодий строгого стиля.

3. Простой контрапункт. «Gradus ad Parnassum» Иоганна Йозефа Фукса.
4. Подголосочная полифония. Классификация видов многоголосия фольклора восточных славян Е.В. Гиппиуса.
5. Сложный контрапункт, его разновидности. Показатель вертикально-подвижного контрапункта. «Подвижной контрапункт строгого письма» С.И. Танеева.
6. Имитация, её разновидности. Канон, бесконечный канон, каноническая секвенция. Виды преобразования начального мотива (или мелодии).
7. Общая характеристика фуги. Строение экспозиционного раздела однотемной фуги и композиционные особенности среднего (развивающего) и заключительного разделов.
8. Разновидности фуги (примеры).
9. Многотемная fuga: её разновидности, особенности строения.
10. Ричеркар, фугато, фугетта: общее и различие.
11. Хоровая fuga, её особенности.
12. Полифонические циклы в творчестве композиторов XVIII – XIX веков.
13. Полифонические циклы в творчестве композиторов XX века.

Дополнительные вопросы

1. Назовите основные приемы полифонического письма.
2. Что такое Cantus Firmus.
3. Что означает термин Index verticalis.
4. Что означает термин «сложный показатель» вертикально-подвижного контрапункта.
5. Когда образуется двойной канон?
6. В каком случае в фуге образуется контрэкспозиция?
7. Чем отличается двойной контрапункт от вдвойне-подвижного контрапункта?
8. Каноническая имитация и канон – это явления равнозначные?
9. Назовите все известные вам полифонические циклы И.С. Баха (в хронологическом порядке).
10. Назовите все известные вам полифонические циклы композиторов XX века (в хронологическом порядке).
11. Перечислите все возможные приёмы преобразования полифонической темы.
12. Перечислите сложные фуги в полифоническом цикле И.С. Баха «ХТК».
13. В каком полифоническом цикле Баха находится fuga с темой ВАСН?
14. Чем отличается фугетта от фуги?
15. Перечислите признаки «большой полифонической формы» (примеры).
16. Перечислите фундаментальные теоретические труды, посвящённые технике полифонического письма.
17. Назовите полифонические жанры – предшественники фуги.
18. Назовите эпохи расцвета полифонического письма и временного отхода на второй план.
19. Почему творчество И.С. Баха называют явлением «кентаврического» характера.
20. Перечислите монотематические полифонические циклы И.С. Баха.
21. Какие композиторы XX века в полифонических циклах цитируют темы И.С. Баха.