

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

«ПОЛИФОНΙΑ»

Специальность 53.05.06 Композиция

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 специальности 53.05.06 Композиция 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».

Учебными планами на самостоятельную работу по данной дисциплине и подготовку к экзамену отведено следующее количество часов:

Программа направления подготовки	Количество часов на самостоятельную работу	Часы контроля	В целом, в процентах от количества времени, определенного на освоение дисциплины
53.05.06 Композиция	165,5 часов	72 часа	85%

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 лекций и 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.

На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, излагает теоретический материал, раскрывает особенности исторической эволюции ведущих понятий, принципов музыкальной организации. Во время лекции рекомендуется

составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом лекций:

1. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта, который вызывает затруднения для понимания.

2. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу.

3. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на ближайшей лекции или на практическом занятии за помощью к преподавателю.

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 и индивидуальному 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 лекции, 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, сверхдолгая);

структура темы (однородная, многоэлементная: ядро и его развитие, контрастно-составная);

тональный план (однотональная, модулирующая, атональная);

степень завершенности темы (завершённая, с преодоленным 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
- Т̄ - 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 тональное переокрашивание 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.

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, обсуждаемых на индивидуальных занятиях, выносятся 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, первоисточника, дополнительной литературы)	Работа с конспектом лекции, в том числе составление плана лекций	подготовка к практическим занятиям – изучение нотного текста, подготовка к полифоническому анализу; изучение терминологии
Составление плана текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)	Повторная работа над учебным материалом, подготовка к контрольной работе или тестированию	Выстраивание самостоятельной позиции и убедительность ее публичного оформления
Работа со словарями и справочниками	Составление плана и тезисов ответа	Поиск и обработка информации по заданной теме
Изучение содержания различных учебников и учебно-методических пособий по Полифонии	Составление таблиц для систематизации учебного материала	Составление сравнительных схем, акцентирование внимания на предназначении и направленности учебников
Изучение различных полифонических приёмов, жанров и форм через полифонический анализ произведений	Полифонический анализ произведения, сочинение музыкальных примеров, освоение музыкальных жанров и форм	Навыки полифонического анализа, умение отличать полифонические жанры по композиционному принципу и используемым полифоническим приёмам
Использование компьютерной техники, сети Интернет и др.	Подготовка текста доклада или статьи	Навыки набора и форматирования текста, освоение различных компьютерных программ

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

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

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

Требования к организации подготовки к зачёту и 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 лекций.

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.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ В КОНЦЕ 4 СЕМЕСТРА

Перечень теоретических вопросов

1. Особенности ранних форм полифонии. *Ars antiqua* – эпоха органума. Разновидности органума.
2. Полифоническая школа *Ars nova*. Изоритмия в полифонических жанрах представителей данной школы.
3. Представители Нидерландской полифонической школы. Особенности полифонического письма и жанровый аспект.
4. Представители Итальянской полифонической школы. Особенности полифонического письма и жанровый аспект.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ В КОНЦЕ 5 СЕМЕСТРА

Перечень теоретических вопросов

1. Мелодика строгого письма. Правила сочинения мелодий в строгом стиле.
2. «*Gradus ad Parnassum*» И.И. Фукса. Разряды простых контрапунктов на заданный *cantus firmus*.
3. Имитация. Строение имитации, горизонтальный и вертикальный параметры.
4. Канон. Разновидности канонов.
5. Типы преобразования исходной мелодии в имитации.
6. Сложный контрапункт. Разряды сложного контрапункта. Наиболее распространённый *Index vertikalialis* при сочинении вертикально-подвижного контрапункта.
7. Полифония свободного письма. Мелодика свободного стиля. Особенности линейной вертикали. Отличительные особенности темы полифонических произведений. Параметры характеристики полифонической темы.

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПОЛИФОНИИ (СОЧИНЕНИЕ)

1. Сочинить двухголосные органумы, ориентируясь на образцы сочинений IX–XII веков: 2 параллельных, 2 свободных и 2 мелизматических органума.
2. Сочинить 2 двухголосных кондукта и 2 трёхголосных мотета, ориентируясь на образцы сочинений к. XIII–XIV веков, используя ритмические модусы.
3. Сочинить 5 мелодий в строгом стиле, которые в дальнейшем можно будет использовать в качестве *cantus firmus*.
4. Сочинить 5 двухголосных контрапунктов (по одному примеру на каждый из пяти разрядов простого контрапункта по системе И.Й. Фукса) на один *cantus firmus* (нижний голос).
5. Сочинить 5 двухголосных контрапунктов (по одному примеру на каждый из пяти разрядов простого контрапункта по системе И.Й. Фукса) на один *cantus firmus* (верхний голос).
6. Сочинить 6 двухголосных примеров на простую имитацию в строгом стиле:
в прямом движении,
с преобразованием исходной мелодии – инверсия,
с преобразованием исходной мелодии – ракоход,
в ритмическом увеличении,
в ритмическом уменьшении,
сочетая разные виды преобразования мелодии;
7. Сочинить 3 двухголосных примера:
на каноническую имитацию,
конечный канон,
канон бесконечный.
8. Сочинить первоначальное соединение двух голосов для перестановки с $Iv = 7$ (14, 21).
Выписать производные соединения, в которых
 $Iv = (-7) + 0 = -7$;
 $Iv = (-4) + (-3) = -7$;
 $Iv = (-10) + (-4) = -14$.
9. Сочинить первоначальное соединение двух голосов для перестановки с $Iv = 11$.
Выписать производные соединения, в которых
 $Iv = (-11) + 0 = -11$,
 $Iv = (-7) + (-4) = -11$.
10. Сочинить первоначальное соединение двух голосов для перестановки с $Iv = 9$. Выписать производные соединения, в которых
 $Iv = (-9) + 0 = -9$,
 $Iv = (-7) + (-2) = -9$.
11. Сочинить первоначальное соединение двух голосов для перестановки со сложным показателем $Iv = -7, 11$. Выписать производные соединения, в которых
 $Iv = (-5) + (-2) = -7$;
 $Iv = (-7) + (-4) = -11$.
12. Сочинить 10 тем для полифонических произведений в свободном стиле. Ориентиром может быть авторский стиль И.С. Баха, Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина.
13. Сочинить двухголосную инвенцию, используя технику подвижного контрапункта. В инвенции можно использовать ранее сочинённые вертикально-подвижные контрапункты с различным Iv .
14. Сочинить трёхголосное фугато на собственную тему. Тема должна быть достаточно протяжённой (7-11 тактов) и многоэлементной. Составить схему.
15. Сочинить трёхголосную фугетту на собственную тему. Допускается добавление к сочинённому ранее фугато недостающих разделов. Составить схему фугетты.
16. Сочинить однотемную фугу на собственную тему. Разделы простой фуги должны

быть уравновешенными. Свободная часть (развивающий раздел) начинается с тонально-ладового переокрашивания темы и содержит различные преобразования темы. Заключительный раздел начинается со стретты (магистральной стретты), последнее проведение темы представлено в ритмическом увеличении. Составить схему фуги.

17. Сочинить 2 контрапункта, представляющих сочетание двух самостоятельных тем.
18. Сочинить 2 контрапункта, представляющих сочетание трёх самостоятельных тем (можно использовать монограммы BACH, DEsCH в качестве одной из тем).
19. Сочинить пять тем для хоровой фуги. Образно-интонационное наполнение и оформление темы должно отражать содержание и структуру литературного текста. Сочиняя темы, необходимо учитывать диапазон певческих голосов.
20. Сочинить четырёхголосную сложную фугу с отдельной экспозицией двух тем. Сочинение четырёхголосной двойной фуги с отдельной экспозицией тем. Первая тема выдаётся за сутки до начала экзамена. Вторая тема сочиняется самостоятельно, исходя из принципа взаимного дополнения (комплементарности) двух тем в контрапункте.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ В КОНЦЕ 6 СЕМЕСТРА

Экзаменационные билеты по «Полифонии» (6 семестр) включают следующие задания:

1. Теоретический вопрос
2. Практический анализ музыкального произведения.
3. Сочинение простой фуги.

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА:

1. Разновидности фуги (привести примеры). Многотемная фуга: её разновидности, особенности строения.
2. Практическое задание: И.С. Бах Фуга *fis-moll* // Хорошо темперированный клавир, II том (анализ, составление схемы).

Примерный перечень теоретических вопросов

1. Инвенция. Особенности полифонического жанра (примеры).
2. Ричеркар. Характеристика жанра (примеры).
3. Композиционные особенности фугато (примеры).
4. Отличительные особенности фугетты (примеры).
5. Однотемная (простая) фуга. Композиционные элементы фуги. Строение экспозиции классической фуги.
6. Особенности развивающего и заключительного разделов однотемной фуги. Приёмы развития полифонической темы.
7. Многотемная (сложная фуга), её разновидности (примеры).

Примерный перечень произведений для анализа

- 1) Бах И.С. «Инвенции»;
- 2) Щедрин Р.К. «Полифоническая тетрадь»: № 1 и № 13;
- 3) Барток Б. «Микрокосмос», III часть, № 91;
- 4) Бах И.С. «Музыкальное приношение»: № 1 и № 9;
- 5) Бетховен Л. Симфония № 1, II часть;
- 6) Бетховен Л. Соната № 6, финал;
- 7) Лист Ф. Соната *h-moll* (разработка);
- 8) Пьяццолла А. «La muerte del angel», «Fugata»;
- 9) Золотарёв Вл. Соната № 3, III часть;
- 10) Бах И.С. «Маленькие прелюдии и фуги»: Фугетта *e-moll*;
- 11) Щедрин Р.К. «Полифоническая тетрадь»: № 4 «Фугетта»;
- 12) Бах И.С. «Хорошо темперированный клавир», I том: фуги *C-dur*, *d-moll*, *g-moll*, *F-dur*;

- 13) Бах И.С. «Хорошо темперированный клавир», II том: фуги Cis-dur, cis-moll;
- 14) Бах И.С. «Искусство фуги»: Контрапункты №№ 1 – 4;
- 15) Шостакович Д.Д. «24 прелюдии и фуги»: фуги C-dur, D-dur.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ В КОНЦЕ 7 СЕМЕСТРА

Экзаменационные билеты по «Полифонии» (7 семестр) включают следующие задания:

1. Теоретический вопрос
2. Практический анализ музыкального произведения.
3. Сочинение двойной фуги с отдельной экспозицией тем.

Примерный перечень теоретических вопросов

1. Особенности полифонии И.С. Баха.
2. Полифония Г.Ф. Генделя. Особенности фуг Г.Ф. Генделя.
3. Полифония венских классиков. Большая полифоническая форма (примеры).
4. Хоровая фуга, её особенности и разновидности. Хоровая фуга в творчестве отечественных композиторов.
5. Подголосочная полифония. Классификация типов многоголосия восточных славян Е.В. Гиппиус.
6. Полифонические циклы И.С. Баха.
7. Полифонические циклы в творчестве композиторов XIX веков.
8. Полифонические циклы в творчестве композиторов XX века.

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПОЛИФОНИИ (ПОЛИФОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

- 1) Бах И.С. «Искусство фуги» № 18
- 2) Бах И.С. «ХТК» I том, Фуга cis-moll
- 3) Бах И.С. «ХТК» II том, Фуга fis-moll
- 4) Бриттен Б. «Путеводитель по оркестру» (Фуга)
- 5) Римский-Корсаков Н.А. Двойная фуга на ВАСН
- 6) Стравинский И.Ф. Симфония псалмов, II часть
- 7) Танеев С. И. «Иоанн Дамаскин», III часть
- 8) Хиндемит П. «Ludustonalis»: Fuga in «A»
- 9) Шостакович Д.Д. «24 прелюдии и фуги», Фуга d-moll
- 10) Щедрин Р.К. «24 прелюдии и фуги», Фуги e-moll, c-moll

В конце последнего семестра обучения студенты сочиняют двойную четырёхголосную фугу с отдельной экспозицией тем.

Сочинять четырёхголосную сложную фугу с отдельной экспозицией двух тем следует, придерживаясь следующего алгоритма:

- 1) Выбрать одну из заданных тем для присочинения к ней второй темы. Сочинить первоначальное соединение двух тем для совместного заключительного раздела двойной фуги;

Moderato

- 2) Продумать композицию фуги, её тональный план, приёмы работы с каждой из тем и составить схему;

- 3) Сочинить четырёхголосную экспозицию на первую (заданную) тему;
- 4) Сочинить развивающий раздел на первую тему и интермедию для перехода ко второй экспозиции;
- 5) Сочинить четырёхголосную экспозицию на вторую (собственного сочинения) тему;
- 6) Сочинить развивающий раздел на вторую тему и интермедию для перехода к совместному заключительному разделу;
- 7) Начать совместный заключительный раздел первоначальным соединением двух тем в основной тональности. Создать несколько производных соединений вертикально-подвижного контрапункта, обогатить их мелодическими линиями до полноценной четырёхголосной фактуры. В заключительном разделе можно применить магистральную стретту (проведение темы во всех голосах), провести тему в увеличении (желательно, в нижнем голосе) или уплотнить фактуру (до 5-8 голосов) аккордовым изложением темы на тоническом органном пункте.