

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе
Ю. В. Ляшенко

«31» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА»

Специальность	53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)
Вид	Дирижирование академическим хором
Образовательная программа	ассистентура-стажировка
Форма обучения	очная, заочная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «История музыкально-исполнительского искусства» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 848, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.09.2015 г., регистрационный № 38907.

Разработчик:
Старший преподаватель

Ю. В. Воловчук

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
хорового дирижирования
Протокол № « 1 » от « 30 » августа 2022 г.
Заведующий кафедрой

А. Н. Мурзаева

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета высшего образования
« 31 » августа 2022 г.

Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от_____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№__ от_____		
2		№__ от_____		
3		№__ от_____		
4		№__ от_____		
5		№__ от_____		

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цель дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	5
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	10
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	10
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	11
8.1. Методические рекомендации преподавателям	11
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров	11

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины:

сформировать у ассистентов-стажеров креативное мышление, помогающее нацелить знания, полученные в процессе обучения по специальности, и новые знания данного курса для осуществления профессиональной деятельности в основных направлениях: история, исполнительство, педагогика.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- ознакомить с основными тенденциями и направлениями современной исполнительской хоровой культуры;
- привить навыки работы со специальной литературой и электронным контентом (в сетевых ресурсах и в учебном контенте курса);
- сформировать навыки анализа исполнительской интерпретации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

«История музыкально-исполнительского искусства» относится к обязательным дисциплинам вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б.1.В.1 учебных планов Специальности:53.09.05Искусство дирижирования (по видам), вида: Дирижирование академическим хором.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «История музыкально-исполнительского искусства» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ПК-7	Способен организовывать сотрудничество студентов, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности	<i>Знать:</i> — специфические стилевые и жанровые константы русской и зарубежной хоровой музыки; — основные направления и этапы развития русского и зарубежного хорового искусства; — место хоровой музыки в творчестве русских и зарубежных композиторов.
		<i>Уметь:</i> — уметь определять специфические стилевые и жанровые особенности хоровых произведений второй половины XX – первой половины XXI веков; — уметь отбирать для самостоятельного изучения наиболее характерные произведения, направления, стили, жанры в русской и зарубежной хоровой музыке.

		<i>Владеть:</i> —навыком творческого подхода к изучению хорового произведения; — методами и навыками критического анализа музыкальных произведений; — понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки.
--	--	--

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры		
		1	2	3
Аудиторные занятия (всего)	106	36	34	36
В том числе:				
Лекционные занятия	106	36	34	36
Самостоятельная работа	2	-	-	2
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет)		-	-	Диф.зачет
		Общая трудоемкость – 108 часа / 1зач.ед.		

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	40	10	10	10	10
В том числе:					
Лекционные занятия	40	10	10	10	10
Самостоятельная работа	68	17	17	17	17
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет)		-	-	-	Диф.зачет
		Общая трудоемкость –108 часа / 1зач.ед.			

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины. Тема	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы
Раздел 1. Зарубежная хоровая музыка				
Глава 1. Додекафония. Серийность. Сериальность.				
1.	Теоретические основы	1	1-2	лекция
2.	Три кантаты Антона Веберна	1	3-7	лекция семинар
3.	«Canticum sacrum» Игоря Стравинского	1	8-10	лекция семинар
4.	Кантаты Антона Веберна и Canticum sacrum Игоря Стравинского в исполнительской практике	1	11-12	практическое
5.	«Il canto sospeso» Луиджи Ноно	1	13-16	лекция семинар
Глава 2. Сонорика. Алеаторика				
6.	Теоретические основы	1	17-18	лекция
7.	«Реквием» и «Lux aeterna» Дьёрдя Лигети	2	1-4	лекция семинар
8.	«Три стихотворения Анри Мишо» Витольда Лютославского	2	5-10	лекция
9.	«Dies irae» Кшиштофа Пендерецкого	2	11-13	лекция семинар
Глава 3. Формульная композиция Карлхайнца Штокхаузена				
10.	«Невидимые хоры Четверга из СВЕТА» Карлхайнца Штокхаузена	2	14-17	лекция семинар
Раздел 2. Русская хоровая музыка				
1.	Хоровое творчество Эдисона Денисова	3	1-2	лекция семинар
2.	Альфред Шнитке. Концерт для смешанного хора на слова Григора Нарекаци	3	3-6	лекция семинар
3.	«Теперь всегда снега» Софии Губайдулиной	3	7-10	лекция семинар
4.	Родион Щедрин. Хоровая музыка по Н. С. Лескову «Запечатленный ангел»	3	11-14	лекция семинар
5.	«Staba tmater» Алемдара Караманова	3	15-18	лекция семинар

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины. Тема	Семестр	Кол-во уч. часов	Виды учебной работы
Раздел 1. Зарубежная хоровая музыка				
Глава 1. Додекафония. Серийность. Сериальность.				
1.	Теоретические основы	1	2	лекция
2.	Три кантаты Антона Веберна	1	3	лекция семинар
3.	«Canticum sacrum» Игоря Стравинского	1	2	лекция семинар
4.	Кантаты Антона Веберна и Canticum sacrum Игоря Стравинского в исполнительской практике	1	3	лекция семинар
5.	«Il canto sospeso» Луиджи Ноно	2	2	лекция семинар
Глава 2. Сонорика. Алеаторика				
6.	Теоретические основы	2	2	лекция
7.	«Реквием» и «Lux aeterna» Дьёрдя Лигети	2	2	лекция семинар
8.	«Три стихотворения Анри Мишо» Витольда Лютославского	2	2	лекция
9.	«Dies irae» Кшиштофа Пендерецкого	2	2	лекция семинар
Глава 3. Формульная композиция Карлхайнца Штокхаузена				
10.	«Невидимые хоры Четверга из СВЕТА» Карлхайнца Штокхаузена	3	3	лекция семинар
Раздел 2. Русская хоровая музыка				
1.	Хоровое творчество Эдисона Денисова	3	4	лекция семинар
2.	Альфред Шнитке. Концерт для смешанного хора на слова Григора Нарекаци	3	3	лекция семинар
3.	«Теперь всегда снега» Софии Губайдулиной	4	3	лекция семинар
4.	Родион Щедрин. Хоровая музыка по Н. С. Лескову «Запечатленный ангел»	4	4	лекция семинар
5.	«Stabat mater» Алемдара Караманова	4	3	лекция семинар

Содержание дисциплины

Очная / Заочная форма обучения

Тема 1. Дodeкафония. Серийность. Серийность. Теоретические основы

История возникновения, специфика, проблемы, особенности композиции новых композиторских техник ХХI века. Хоровое письмо.

Тема 2. Три кантаты Антона Веберна

Черты хорового стиля Антона Веберна. Обзор хоровых сочинений А. Веберна. Музыкальный язык кантат. Вокальные формы, полифонические техники. Особенности хорового письма в кантатах композитора. Метроритм.

Тема 3. «Canticum sacrum» Игоря Стравинского

Обзор хорового творчества И. Стравинского. Особенности композиции произведений кантатно-ораториального жанра, а также хоровых произведений a`cappella. Создание и анализ хорового письма, новаторские приемы в «Canticum sacrum».

Тема 4. Кантаты Антона Веберна и Canticum sacrum Игоря Стравинского в исполнительской практике

Подробный музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ хоровых произведений. Сравнительный анализ нескольких исполнительских версий. Проблема интерпретации.

Тема 5. «Il canto sospeso» Луиджи Ноно

Творческий портрет Луиджи Ноно. Хоровое творчество композитора. Черты хорового стиля. «Il canto sospeso» - история создания. Особенности композиции, хорового письма.

Тема 6. Сонорика. Алеаторика. Теоретические основы

История возникновения, специфика, проблемы, особенности композиции новых композиторских техник ХХI века. Хоровое письмо.

Тема 7. «Реквием» и «Lux aeterna» Дьёрдя Лигети

Дьёрдь Лигети – композитор-авангардист. Место хоровой музыки в творческом наследии композитора. Черты хорового стиля. Реквием. Структура. Микрополифония, как один из ярких авангардных приемов композиции.

Тема 8. «Три стихотворения Анри Мишо» Витольда Лютославского

Творческий портрет Витольда Лютославского. Хоровое творчество композитора. Черты хорового стиля. «Три стихотворения Анри Мишо» – образец хорового авангарда ХХ века. История создания. Особенности композиции, хорового письма.

Тема 9. «Die sirae» Кишиитофа Пендерецкого

Жанр хоровой музыки в творчестве Кшиштофа Пендерецкого. Черты хорового стиля. Вокально-симфоническое творчество композитора. «Dies irae»: композиционная структура, музыкальный язык, особенности хорового письма.

Тема 10. «Невидимые хоры Четверга из СВЕТА» Карлхайнца Штокхаузена

Обзор хорового творчества К. Штокхаузена. Космос в творчестве композитора. Композиционные особенности и анализ хорового письма, новаторские приемы в «Donnerstags LICHT».

Тема 11. Хоровое творчество Эдисона Денисова

Жанр хоровой музыки в творчестве Э. Денисова. Особенности хорового стиля. Сочинения для хора и ансамбля солистов а`cappella. Кантатно-ораториальные жанры. Хор в операх и драматических спектаклях.

Тема 12. Альфред Шнитке. Концерт для смешанного хора на слова

Григора Нарекаци

Черты хорового стиля А. Шнитке. Хоровые произведения а`cappella. Концерт для смешанного хора в четырех частях на стихи Г. Нарекаци в переводе на русский язык Н. Гребнева: музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ. Некоторые особенности хорового письма.

Тема 13. «Теперь всегда снега» Софии Губайдулиной

Творческий портрет композитора. Обзор хоровой музыки С. Губайдулиной. Черты хорового стиля. «Теперь всегда снега»: особенности композиции, хорового письма.

Тема 14. Родион Щедрин. Хоровая музыка по Н. С. Лескову «Запечатленный ангел»

Хоровой жанр в творческом наследии композитора. Хоры а`cappella. Кантатно-ораториальный жанр. Хоровая музыка по Н. С. Лескову «Запечатленный ангел». Роль хоровой музыки в композиционной структуре.

Тема 15. «Stabat mater» Алемдара Караманова

Обзор хорового творчества композитора Космос в творчестве А. Караманова. Композиционные особенности и анализ хорового письма, новаторские приемы в «Stabat mater».

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

Основная литература

1. Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. – 2-е изд, испр. и доп. –СПб.: Издательство «Лань»,«Планета музыки»,2015. – 216 с. – Режим

доступа: <https://e.lanbook.com/book/58831>

2. Умнова, И. Г. История современной отечественной музыки. – Кемерово: КемГУКИ, 2011. – 136 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/49323>

Дополнительная

1. Булавинцева, Ю. В. Западноевропейская хоровая музыка. Возрождение. Барокко. Классицизм : учебное пособие для спо / Ю. В. Булавинцева. — 2-е изд., стер. — СПб : Планета музыки, 2022. – 64 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/219287>

2. Демченко, А. И. Мир музыкальной культуры: Сконца XIX века до начала XXI столетия. – Саратов: Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л. В. Собинова, 2013. – 28 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72058>

3. Сокол, О. В. История русской музыки. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2010. – 75 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46034>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «История хоровой музыки» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Этаж/№ по тех. Паспорту	Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
412	Рояль FORSTER (1) Рояль Эстония (1) Стол 1 тумб. (1) Стол журн. (1) Портрет композ. (1) Зеркало (1) Карнизы (2) Шторы шелков. (2) Стулья об. (3)

	дермант. Стул п/м (1) Стул жестк. (2) Стул жестк. (2) Пульт (2) Стул ученич. (1)
--	---

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Преподавание дисциплины «История музыкально-исполнительского искусства» предполагает соединение лекционных занятий с анализом и обсуждением высокохудожественных образцов русской и зарубежной хоровой музыки конца XX – начала XXI века. Это процесс успешно реализуется на основе всестороннего анализа взаимодействия поэтического слова и музыки, тембровой драматургии и хоровой инструментовки, раскрытия идейно-образного содержания в процессе исполнительской интерпретации.

Главная задача, на решение которой преподаватель обязан нацеливать ассистентов-стажеров – выявление особенностей индивидуального хорового стиля каждого композитора. При составлении лекционного материала следует обращать внимание на четкую историческую последовательность в его содержании, которая даст представления о процессе становления и развития хорового жанра в музыкальном искусстве. Лекции должны быть иллюстрированы звучанием хоровых произведений в исполнении лучших хоровых коллективов.

Методы и формы работы, используемые преподавателем, могут быть самыми разнообразными. При выборе схемы занятия следует брать во внимание базовый уровень всей группы, качественное соотношение компонентов занятия. Одним из важных условий успешного усвоения учебного материала является сравнительный анализ хоровых произведений на одинаковый текст с музыкой различных композиторов, если это возможно. В ходе обсуждения необходимо сравнить подход к тому или другому жанру на разных стадиях его развития. Окончательная цель такого подхода заключается в формировании у ассистентов-стажеров четкого исполнительского плана хорового произведения той или иной эпохи, или формирование точных представлений о чертах хорового письма композитора вследствие анализа его произведений.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров

Важным звеном успешного освоения учебной дисциплины «История музыкально-исполнительского искусства» является воспитание у ассистентов-стажеров навыков самостоятельной работы, которая способствует накоплению профессиональных умений и навыков, закреплению полученных во время занятия, а также расширение музыкального кругозора

Воспитание высокопрофессионального хорового дирижера в Донецкой государственной музыкальной академии невозможно без углубления специальных дирижерско-хоровых теоретических знаний, связанных с развитием аналитического мышления.

Немаловажным условием успешного обучения является строгая систематичность аудиторных и самостоятельных занятий. Самостоятельная работа ассистента-стажера, особенно при заочной форме обучения включает закрепление полученного на аудиторных занятиях (лекции/семинары) теоретического материала, прослушивание хоровых произведений и их анализ, знание музыкальных тем наизусть и умение их исполнить на инструменте или спеть, подготовка к семинарским занятиям. Анализом музыкальных и, в частности, хоровых произведений ассистент-стажер занимается в условиях различных дисциплин общепрофессионального и специального циклов.

Теоретические знания, полученные из курса анализа музыкальных произведений, дирижирования, чтения хоровых партитур, ассистент-стажер должен применять при выполнении анализа примеров из истории музыкально-исполнительского искусства.

Кроме этого, ассистенту-стажеру желательно прослушивать записи хоровых произведений в различных интерпретационных версиях, если это возможно. Полезным будет стремление пополнять информационный багаж изучением дополнительной литературы, делая необходимые заметки.

Формы самостоятельной работы

1. Чтение научной, исторической, теоретической литературы;
2. Работа со словарем
3. Подготовка к семинарским занятиям
4. Подготовка и ответы по тестам
5. Написание рефератов и докладов
6. Взаимное рецензирование рефератов и докладов ассистентов-стажеров.