Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория
имени М.И.Глинки»

Кафедра дирижирования

Рабочая учебная программа

«ИСТОРИЯ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ»

(ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ХОРОВАЯ МУЗЫКА ОТ ИСТОКОВ ДО КОНЦА XIX ВЕКА)

для обучающихся по специальности
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором
(специализация №2 Художественное руководство академическим хором)
Квалификация: Дирижер академического хора. Преподаватель

Новосибирск 2021

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» июня 2021 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация №2 «Художественное руководство академическим хором»)

Составитель: канд. искусствоведения, преподаватель В.Е. Филатова; и.о. профессора кафедры дирижирования Е.В. Рудзей

Рецензент: заведующий кафедрой дирижирования, народный артист России, доцент И.В. Юдин;

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая учебная программа дисциплины «История хоровой музыки» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 2 Художественное руководство академическим хором), с учетом учебных планов НГК по этой специальности, Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

Настоящая рабочая программа отражает содержание заключительного раздела курса «Истории хоровой музыки», посвященного западноевропейской хоровой литературе. Данный раздел курса, согласно учебному плану НГК, изучается студентами дирижерского факультета в 7 семестре Программа составлена с учетом содержания типовых и экспериментальных методик, изложенных в учебной программе «Хоровая литература» (сост. А.М. Виханская, М., 1987), учебно-методическом пособии «История хоровой музыки» (сост. А.В. Макина, Пермь, 2011) и «Рабочей программе по истории зарубежной хоровой музыки» (сост. Н.А. Кунилова, Тюмень, 2007).

Аннотация курса. Данный курс входит в число обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули»). Срок освоения данной дисциплины в 7-8 семестрах – 3 ЗЕТ (108 часов), контактная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 41 час, контроль – 1 час, время изучения – 7-8 семестры. Предметы реализуются в форме групповых и мелкогрупповых занятий.

Цель курса – формирование у студентов знаний в области истории развития отечественной и зарубежной хоровой музыки, знакомство с достижениями в данной сфере национальных композиторских школ и их представителей в контексте общей эволюции музыкального искусства.

В *задачи* дисциплины входит знакомство студентов с основными этапами развития хоровой музыки, наиболее значительными хоровыми произведениями отечественной и зарубежной музыки, формирование представлений о языковом и стилистическом своеобразии и особенностях развития хоровых жанров в условиях различных художественных и национально-стилевых направлений, формирование навыков музыковедческого анализа хоровых произведений, навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой по проблемам курса.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен быть:

ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в

тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Знать:

– основные исторические этапы развития зарубежной музыки от древности до начала XXI века;

– основные этапы развития, направления и стили западноевропейской полифонии;

– основные типы форм классической и современной музыки;

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

– композиторское творчество в историческом контексте

Уметь:

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

– анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;

– выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

– методологией гармонического и полифонического анализа;

– профессиональной терминологией;

– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;

– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

Место курса в системе профессиональной подготовке выпускника. Данный курс является одним из профилирующих направлений подготовки музыканта и относится к сфере музыкально-исторических дисциплин. Его материал призван дополнить, углубить и закрепить знания будущих выпускников в области хорового наследия зарубежной музыкальной культуры. Данный курс связан с большинством музыкально-исторических и теоретических дисциплин («Гармония», «Полифония», «Музыкальная форма», «История зарубежной музыки»).

Занятия по «Истории хоровой музыки» являются неотъемлемой частью подготовки студентов к будущей творческой деятельности, обогащая их музыкально-слуховой опыт, формируя глубокие знания как о стилевых особенностях хорового творчества отдельных авторов, так и о путях развития

различных хоровых школ и направлений, обучая основам профессионального мышления в плане музыкально-стилевого анализа произведений для хора.

В целом, знания и навыки, приобретенные в процессе занятий, обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обучения в вузе, создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве дирижера хора, исполнителя, педагога.

Краткие методические указания. Занятия по курсу «История хоровой музыки» проходят в лекционной форме, предусматривающей индивидуальный подход к каждому студенту, носят теоретический и практический характер. Лекционное занятие включает изложение преподавателем темы, затем изученный материал иллюстрируется всесторонним анализом образцов хорового наследия выдающихся композиторов зарубежных стран. Закрепление материала осуществляется на семинарских занятиях. Особое значение придается самостоятельной работе студентов по изучению музыкальной и нотной литературы, которая рекомендуется к каждой теме. Это определяет актуальность качественной организации самостоятельной работы студентов. Основными видами учебной деятельности по данному курсу в НГК являются: лекция, практическое занятие, семинар, самостоятельная работа. В качестве контроля за успеваемостью предусмотрены семинарские занятия и викторины.

Темы лекционных и семинарских занятий по курсу «История хоровой музыки» помещены в разделе «Содержание курса», список музыкальных произведений, изучаемых в рамках курса, приведен в разделе «Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения итоговых аттестаций» настоящей программы. Литература, приведенная в разделе «Учебно-методическое обеспечение курса», рекомендуется для самостоятельного ознакомления студентами по мере необходимости в зависимости от учебных задач и в процессе подготовки к семинарским занятиям и экзаменам.

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

При построении системы дидактических единиц предмета используется как общедидактический принцип систематичности, так и связанный с ним принцип метапредметных основ содержания образовательного процесса, которые призваны оптимизировать обучение и обеспечить реализацию требований государственного стандарта.

Дидактические единицы по курсу ИХМ включают: знание основных этапов истории хоровой культуры и важнейших закономерностей его развития на примере выдающихся произведений; знание ведущих стилей, направлений отечественной и зарубежной хоровой музыки; умение анализировать музыкальное произведение с точки зрения исторических,

стилевых и жанровых особенностей. Центральной единицей системы дидактических единиц является анализ музыкального произведения – объекта будущей творческой работы музыканта.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Тема 1. Введение. Периодизация развития зарубежной хоровой музыки

Зарубежная хоровая культура, ее богатство и многообразие. Этапы развития хоровой музыки зарубежных стран от истоков до конца XIX в.

Самостоятельная работа: чтение учебной литературы по изученной теме.

В результате освоения темы студенты должны:

- знать основные достижения зарубежной хоровой культуры, особенности ее становления и развития;
- уметь литературно излагать основное содержание темы; применять изученное в своей практической профессиональной деятельности;
- владеть соответствующей терминологией.

Тема 2. Становление и развитие хорового искусства Древнего мира и античности

Достижение музыкального искусства в древнем Египте, отраженное в красоте народных песен, массовых народных действ. Культ богов, лежащий в основе сюжета популярных «страстей» и «мистерий». Появление хейрономического способа управления хором.

Древнеиудейская музыкальная культура. Религиозно-поэтическая лирика, псалмы Давида, свадебные песни, как составляющие песенно-хорового искусства иудеев, респонсорный и антифонный принцип исполнения культовых песнопений.

Традиция единства искусств: музыки, поэзии, танца в древней Греции. Ведущая теория этоса в системе образования Спарты. Возможность осуществления принципа гетерофонии в хоровой лирике. Разновидности хоровой лирики. Дифирамб в честь Диониса, как основа создания музыки в греческой трагедии. Особенности постановок древнегреческих трагедий, роль хора, его состав, принцип подготовки хористов.

Хоровая культура Древнего Рима: расцвет и упадок певческого искусства.

Самостоятельная работа: чтение учебной литературе по пройденной теме.

В результате освоения темы студенты должны:

- знать особенности становления и развития хорового искусства некоторых государств Древнего мира (Сирия, Палестина, Египет) и античности;

- уметь характеризовать жанры хорового искусства, сложившиеся в музыкальной культуре Древнего мира и античности, излагать основные сведения об античной музыкальной эстетике;

- владеть соответствующей терминологией.

Тема 3. Становление хоровых жанров средневековья

Эстетика эпохи Средневековья.

Место музыкального искусства в христианской системе ценностей. Высказывания о музыке знаменитых христианских мыслителей. Монастыри как очаги профессиональной музыкальной культуры.

Расцвет хоровой культуры Византии. Гимнотворчество, создание богослужебных циклов (литургии апостола Иакова, Иоанна Златоуста, Василия Великого), творчество ведущих гимнографов Ефима Сирина, Иоанна Дамаскина, Романа Сладкопевца. Роль Византии в истории культуры средневековья.

Основание римской певческой школы; создание антифонария, как свода официальных песнопений, роль в его создании папы Григория I.

Начало многоголосия.

Григорианский хорал, его отличительные черты. Антигригорианские тенденции, причины их появления. Секвенции, тропы, литургическая драма.

Особенности раннего многоголосия: органум, его разновидности. Полифоническая школа Нотр-Дам, ее достижения. Мотет, гокет, рондель, их характеристики.

Проторенессанс. Индивидуализм и неоплатонизм – отражение их в музыке. Стили проторенессанса.

Звуковой облик средневековой музыки.

Самостоятельная работа: чтение учебной литературы, прослушивание музыкальных произведений.

Практическая работа: аналитический разбор произведения Жоскена Депре «Incarnatus».

В результате освоения темы студенты должны:

- знать отличительные особенности хоровой культуры Византии, историю основания римской певческой школы, создания григорианского хорала, причины появления антигригорианских тенденций, особенности раннего многоголосия;

- уметь излагать сведения, изученные в рамках данной темы;

- владеть соответствующей терминологией и методологией анализа музыкальных произведений.

Тема 4. Расцвет хоровой музыки эпохи Возрождения

Эстетика эпохи Возрождения. Характеристика эпохи Возрождения: временные границы, художественные идеалы, особенности мировоззрения. Французское «Ars nova» – новое искусство. Филипп де Витри, Гийом де

Машо.

Раннее Возрождение.

Позднее Возрождение.

Месса как целостная музыкальная композиция. Тип теноровых месс. Мессы с имитационным развитием. Мессы – пародии. Расцвет светских жанров: шансон, баллады, песни с сопровождением. Quodliebet и немецкая Lied. Развитие программной шансон на примере творчества Клемана Жанекена. Внимание к текстам поэтов-профессионалов, использование тем и сюжетов из французского быта.

Народные жанры итальянской хоровой музыки: фроттола, виланелла. Итальянский мадригал, два периода становления и развития: от простой песни до мадригальных комедий. Драматический мадригал, как основа для создания предпосылок зарождения итальянской оперы.

Хоровая полифония – ведущая область церковной музыки. Особенности полифонии строгого стиля, господство приемов имитации. Нидерландская, римская и венецианская школы церковной полифонии. Характерные и отличительные черты школ. Творчество О. Лассо, Дж. Палестрины, А. Габриэли, Дж. Габриэли.

Самостоятельная работа: чтение учебной литературы, слушание музыкальных произведений.

Практическая работа: аналитический разбор следующих произведений: К. Жанекен «Битва при Мариньяни», «Пение птиц»; О. Лассо фроттола «Тик-так», «Matona mia cara»; Палестрина Дж. Stabat Mater, «На реках вавилонских», месс глав нидерландских школ и Дж.Палестрины.

В результате освоения темы студенты должны:

- знать особенности хоровой культуры эпохи Возрождения, имена основных композиторов, жанры их творчества и особенности хорового письма;
- уметь излагать основные сведения, изученные в рамках данной темы;
- владеть профессиональной терминологией и методологией анализа музыкальных произведений.

Тема 5. Хоровая музыка эпохи Реформации.

Эстетика эпохи Реформации. Вопрос о соотношении Ренессанса и Реформации. Зарождение национальных культур. Развитие музыкально-синтетических жанров. Появление оперы, оратории, кантаты, концерта. Значение образных контрастов. Выдвижение новых мощных фигур. Хоровая музыка Джироламо Фрескобальди, Жана Баттиста Люлли, Карла Бёма, Генри Пёрселла.

Великое обновление музыки. Клаудио Монтеверди. Флорентийская «камерата» и её идеи. Новая музыка и «речевая мелодия» или «поющая речь». Принципы формообразования и оркестровки К.Монтеверди. «Вечерня Марии», Восемь тетрадей мадригалов К.Монтеверди.

Жанр пассиона в творчестве Генриха Щютца. «Маленькие духовные

концерты» и эволюция «Священных симфоний»Г.Щютца.

Хоровое творчество Георга Филиппа Телемана.

Самостоятельная работа: чтение учебной литературы, слушание музыкальных произведений.

Практическая работа: аналитический разбор следующих произведений: Хоров из оперы «Дидона и Эней» Г.Пёрселла, Концерта для черырёх хоров и basso continuo Г.Щютца, «Мадригалов о войне и о любви» К.Монтеверди.

В результате освоения темы студенты должны:

- знать особенности хоровой культуры эпохи Реформации, имена основных композиторов, жанры их творчества и особенности хорового письма;
- уметь излагать основные сведения, изученные в рамках данной темы;
- владеть профессиональной терминологией и методологией анализа музыкальных произведений.

Тема 6. Хоровое творчество Иоганна Себастьяна Баха

Реформация и Барокко.

Роль хоровой культуры в жизни и творчестве композитора. Обзор созданных им хоровых произведений, их место в наследии Баха.

Кантаты – основной жанр вокально-хорового творчества Баха. Истоки баховских кантат. Новаторские черты кантат И.С. Баха. Духовные и светские кантаты, их характеристики.

Мотеты Баха – единственные сочинения a cappella; образная сфера, текст, литературная основа, структура мотетов.

«Магникфикат»: добаховские сочинения на этот текст, обновление трактовки, особенности драматургии, связь с танцевальными жанрами.

Месса как жанр культовой музыки; заимствования в латинских мессах из ранних кантат. Месса «h-moll» – шедевр полифонического мастерства; особенности структуры, мелодики, драматургии, черты новаторства.

Оратории И.С. Баха, их важнейшие особенности, происхождение жанра. Композиция «Рождественской» оратории; мадригальные хоры, яркая жанровость произведения.

Разработка нового типа пассионов: различные типы хоров, несколько эмоционально-образных линий, новое прочтение функции хоралов. «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»: сравнительный анализ.

Особенности интерпретации хоровой музыки И.С.Баха, особенности оркестровки и работы с оркестровыми разделами.

Акустические эффекты, двухорность в баховском мышлении и драматургии.

Речевые структуры и теория аффектов.

Самостоятельная работа: чтение учебной и дополнительной литературы, прослушивание музыкальных произведений.

Практическая работа: аналитический разбор хоровых фрагментов из кантаты «Умиротворенный Эол», «Страстей по Иоанну», «Страстей по

Матфею», Мессы h-moll И. Баха.

В результате освоения темы студенты должны:

- знать основные черты хорового творчества Баха, его музыкальную стилистику и особенности хорового письма, новаторские черты хоровых произведений;
- уметь устно характеризовать хоровое творчество Баха, применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;
- владеть соответствующей терминологией и методологией анализа хоровой литературы.

Тема 7. Хоровое творчество Георга Фридриха Генделя

Место хоровых произведений в творчестве композитора. Обзор вокально-хорового творчества Генделя. Значительное влияние оперного стиля: французская лирическая трагедия и немецкий зингшпиль; «маски», английские «антемы» – эскизы будущих ораторий. Тематика, две линии образности – два типа хоров; особенности хорового письма до 1740-х годов. Обращение к записи народных напевов, влияние итальянских жанров. «Страсти» – опыт творчества в овладении хоровым письмом; тематика ранних сочинений.

Через оперный стиль и хоровые произведения – к ораториям. Сюжеты ораторий: героические, античные, библейские. Оратории Генделя – хоровые трагедии; стремление к светскому характеру произведений. Виды жанров: лирические, героико-патриотические, пасторальные, сказочные. Роль хора в ораториях Генделя: отличие от опер, образы, тематика. Ораториальное хоровое письмо, различия образа Мессии в пассионах Баха и ораториях Генделя.

Самостоятельная работа: чтение учебной и дополнительной литературы, прослушивание музыкальных произведений.

Практическая работа: аналитический разбор псалма «Dixit Dominus» и коронационного антема «Let thy hand be strengthened» Г. Генделя.

В результате освоения темы студенты должны:

- знать особенности хорового творчества Генделя, основные жанры его хоровой музыки, стилистику и новаторские черты его произведений;
- уметь устно характеризовать хоровое творчество Генделя, применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;
- владеть соответствующей терминологией и методологией анализа хоровой литературы.

Тема 8. Классицизм. Хоровое творчество Йозефа Гайдна

Эстетика культуры XVIII века. Просвещение, барокко, классицизм, синтементализм в музыке. Черты классического музыкального мышления.

Хоровая музыка в произведениях Гайдна: общая характеристика. Ранние сочинения в традициях марианской музыки, создание "марианских

антифонов". Мессы как основной жанр духовной музыки Гайдна. Оркестрово-тембровые находки, владение хоровым письмом, полифоническими приемами изложения. Проникновение светских интонаций в культовые сочинения.

Кантатная месса, влияние неаполитанской школы. Месса «Святой Цецилии»: законченность форм, инструментовки, полифонической техники. Звукопись, оркестрово-тембровые находки, их роль в эволюции жанра мессы в творчестве Гайдна. Симфонизация мессы.

Оратории Гайдна, их тематика, образный строй, драматургия. Новаторские черты: изобразительность, расширение оркестрового состава, структура, использование фольклора.

Самостоятельная работа: чтение учебной и дополнительной литературы, прослушивание музыкальных произведений.

Практическая работа: аналитический разбор хоровых фрагментов оратории «Сотворение мира», «Мессы святой Цецилии», «Гармония-мессы» и «Нельсон-мессы» Й. Гайдна.

В результате освоения темы студенты должны:

- знать особенности хорового творчества Гайдна, основные жанры его хоровой музыки, стилистику и новаторские черты его произведений;
- уметь устно характеризовать хоровое творчество Гайдна, применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;
- владеть соответствующей терминологией и методологией анализа хоровой литературы.

Тема 9. Хоровое творчество Вольфганга Амадея Моцарта

Хоровые произведения в творчестве Моцарта. Интерес композитора к духовным жанрам, обращение к полифоническому наследию Палестрины, Монтеверди.

Месса-brevis в традициях протестантской церкви. Музыкальный язык в духовных сочинениях: их идея, тематика. Метод мотивного объединения, обрамления, заимствованные от инструментальных жанров. Изменение образной сферы; роль хора в мессах Моцарта. «Большая месса c-moll», ее роль в истории хоровой музыки. Особенности стиля в мессах Моцарта.

Requiem, его драматургия, образный строй, фактурные приемы, интонационные особенности, красочность оркестровой партии.

Мотет «Ave verum», его образный строй и музыкальный язык.

Светская музыка Моцарта. Масонские кантаты: мужской состав хора, параллельное движение двух верхних голосов, функциональный бас как особенности музыкального языка кантат.

Самостоятельная работа: чтение учебной и дополнительной литературы, прослушивание музыкальных произведений.

Практическая работа: аналитический разбор хоровых фрагментов мессы c-moll, мотета «Ave verum Corpus».

В результате освоения темы студенты должны:

- знать особенности хорового творчества Моцарта, основные жанры его хоровой музыки, стилистику и новаторские черты его произведений;

- уметь устно характеризовать хоровое творчество Моцарта, применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;

- владеть соответствующей терминологией и методологией анализа хоровой литературы.

Тема 10. Людвиг ван Бетховен. Героика и пафос хоровых сочинений

Характерные черты трех периодов творчества, место хоровых произведений в наследии композитора.

Влияние на творчество Бетховена различных видов немецкого национального искусства: протестантского хорала, немецкой бытовой песни, венских серенад, крестьянской песенности и городского фольклора.

Опера спасения, ее содержание: борьба с тиранией, торжество нравственного идеала. Роль хора в опере «Фиделио».

«Фантазия для фортепиано, хора и оркестра», особенности хорового письма.

Новаторство мессы C-dur. Ее особенности: вокальность хоровых и сольных номеров, тесситурное и тональное удобство, «поющий оркестр», песенные формы.

Сфера иных образов в позднем периоде творчества. Усложнение музыкального языка, обилие полифонических приемов изложения, углубление в мир добаховской полифонии, обращение к старинным ладам.

«Торжественная месса» – вершина вокально-симфонического творчества Бетховена. Новаторство произведения с позиций трактовки жанра, его симфонизации, конфликтности, контрастности мессы на уровне фактуры, динамики. Детализация сольных номеров, звуковая изобразительность.

Особенности хорового склада в кантате «Морская тишь и счастливое плавание» и Финале 9 симфонии; равнозначная роль хора и оркестра; связь данных хоровых произведений с другими жанрами симфонической и оркестровой музыки. Использование хоровых голосов как голосов оркестра, крайние регистры, широкий диапазон, быстрые темпы, усложненный ритм, напряженная тесситура.

Самостоятельная работа: чтение учебной и дополнительной литературы, прослушивание музыкальных произведений.

Практическая работа: аналитический разбор хоровых фрагментов «Торжественной мессы» Л. Бетховена.

В результате освоения темы студенты должны:

- знать особенности хорового творчества Бетховена, основные жанры его хоровой музыки, стилистику и новаторские черты его произведений;

- уметь устно характеризовать хоровое творчество Бетховена, применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;

- владеть соответствующей терминологией и методологией анализа

хоровой литературы.

Тема 11. Хоровое творчество Великих Романтиков.

Эстетика эпохи Романтизма. Принципиальный перелом в музыкальном мышлении. Великие композиторы-романтики.

Место хоровых произведений в творчестве Шуберта. Эстетика романтизма. Появление новых форм хорового искусства и исполнительства. Распространение камерного музицирования в быту; организация певческих объединений – лидертафелей. Хоровые ансамбли, их значение в наследии композитора. Хоровые романсы Шуберта особенности их музыкального языка, роль сопровождения. Кантата «Победная песнь Мириам»: связь текста и музыки, функции хора. Черты хорового стиля Шуберта: тексты, образы, формы, фактура, гармония.

Усложнение музыкального языка в более поздних произведениях. Духовные сочинения. Влияние «Stabat Mater» Д. Перголези на одноименное сочинение Шуберта. Инструментальный состав, усложненная хоровая фактура, романтическая образность, связь с танцевальными жанрами в кантате.

Эволюция жанра мессы в творчестве Шуберта. Видоизменение образной сферы: переход от песенной лирики (в ранних мессах) к трагедийно-скорбной образности (в поздних мессах). Постепенное насыщение хоровой фактуры; красочность гармонизации, усложнение ритмики. Особенности трактовки текста в двух последних мессах, которые повлекли за собой невозможность их исполнения в рамках богослужения.

Феликс Мендельсон как пропагандист хоровой музыки, исполнитель, руководитель Берлинской певческой капеллы. Опора на фольклор, национальную песенность в хоровых миниатюрах.

Широта художественных интересов: народно-сказочная тематика, жанровые картины, библейские, античные темы.

Сюжеты ораторий, их связь с последовательностью библейских событий (Ветхий Завет – Новый Завет – Деяния апостолов): оратории «Илия», «Христос» и «Павел».

Новаторство Мендельсона в жанре оратории: новая трактовка полифонии, разнообразие хоровых форм, обновление сюжетной основы.

Хоровая баллада в творчестве композитора: формирование новой «романтической» драматургии.

Хоровые произведения в творчестве Р. Шумана. Обращение к хоровым жанрам, руководство Дрезденским лидертафелем. Просветительская деятельность в должности дирижера ферейна.

Черты хорового стиля Шумана: немецкая народная песенность, яркая изобразительность, проникновенная лирика. Обращение к текстам поэтов-романтиков, сентименталистов.

Шуман как создатель нового типа ораторий. Углубление романтических тенденций в их идеях искупления, странствия, поиска идеала,

его недостижимости, стилизованное обращение к образам Востока. Две сферы образности, различные средства их выражения.

«Сцены из Фауста» – монументальная композиция последнего периода творчества. Проявление синтеза жанров: оперы, оратории, песни.

Хоровое письмо Р. Шумана в вокально-симфонических произведениях. Жанровая принадлежность произведений, их музыкальный язык, особенности соотношения текста и музыки. Театрально-драматическая направленность сольных и ансамблевых эпизодов, программность произведений.

Камерные хоровые произведения Брамса. Влияние народно-песенных интонаций. Использование полифонической техники под влиянием творчества Изаака, Шютца, Эккарда, а также композиторов венецианской и нидерландской хоровых школ эпохи Возрождения.

Тематика хоров: жанрово-бытовая и пейзажная лирика, религиозные темы. Связь с традиционными жанрами: мотетом, хоралом, народными песнями. Черты хорового письма Брамса, влияние на него свободного хорового стиля Г. Генделя и И. Баха, многохорных композиций эпохи барокко.

Победа над смертью, разумность мироздания, господство созидательного начала – главные идеи «Немецкого реквиема» Брамса. Соотношение двух основных линий: лирической и эпико-драматической, уравновешенность и симметрия хоровых частей, хорал как символ единения немецкого народа. Самостоятельность хорового и оркестрового пластов. Особенности текста «Немецкого реквиема»: отличия его от канонического.

Камерные хоровые произведения Брамса. Влияние народно-песенных интонаций. Использование полифонической техники под влиянием творчества Изаака, Шютца, Эккарда, а также композиторов венецианской и нидерландской хоровых школ эпохи Возрождения.

Тематика хоров: жанрово-бытовая и пейзажная лирика, религиозные темы. Связь с традиционными жанрами: мотетом, хоралом, народными песнями. Черты хорового письма Брамса, влияние на него свободного хорового стиля Г. Генделя и И. Баха, многохорных композиций эпохи барокко.

Победа над смертью, разумность мироздания, господство созидательного начала – главные идеи «Немецкого реквиема» Брамса. Соотношение двух основных линий: лирической и эпико-драматической, уравновешенность и симметрия хоровых частей, хорал как символ единения немецкого народа. Самостоятельность хорового и оркестрового пластов. Особенности текста «Немецкого реквиема»: отличия его от канонического.

Самостоятельная работа: чтение учебной и дополнительной литературы, прослушивание музыкальных произведений.

Практическая работа: аналитический разбор хоровых фрагментов кантаты «Победная песнь Мириам» и месс Шуберта*:* аналитический разбор произведения «Три псалма» для солистов и хора a cappella, а также хоровых фрагментов оратории Мендельсона «Илия», аналитический разбор хоровых

фрагментов «Сцен из Фауста» Шумана, «Немецкого реквиема» Й.Брамса.

В результате освоения темы студенты должны:

- знать особенности хорового творчества Шуберта, Мендельсона, Шумана, Брамса и основные жанры их хоровой музыки, стилистику и новаторские черты произведений;
- уметь устно характеризовать хоровое творчество композиторов, применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;
- владеть соответствующей терминологией и методологией анализа хоровой литературы.

Тема 12. Становление великих национальных школ XIX века.

Гектор Берлиоз – композитор, дирижер, музыкальный писатель, критик. Ранние сочинения: обработка «Марсельезы», кантаты; их тематика, образный строй, стилистика.

Драматическая легенда «Осуждение Фауста». Господство эстетики романтизма: благородные стремления, поиск идеала. Роль хора в жанровых и фантастических сценах. Использование французской песенности. Характерность образов, связь с жанрами романтической оперы, оратории, балета, симфонии.

«Requiem»: история создания, особенности структуры, исполнительский состав.

«Te Deum»: содержание, особенности хорового письма. Новаторство в области оркестровки.

Берджих Сметана. Место хоровой музыки в наследии композитора. Темы произведений, вдохновленные образами освободительной борьбы. Руководство хоровым обществом «Глагол Пражский», распространение национальной чешской культуры.

Опора на фольклор; национальность тем, сюжетов, образов.

Оперное творчество: тематика и образы первых опер, роль хоровых номеров. Самобытность национальных черт. Новаторство в трактовке жанра комической оперы, роль массовых сцен, влияние народно-бытовых танцевальных и песенных жанров в операх «Проданная невеста», «Тайна», «Поцелуй».

Трактовка героико-драматических идей, обогащение вокальных партий, симфонизма в операх «Далибор», «Брандербуржцы в Чехии», «Либуше»; драматургическое значение народно-хоровых сцен.

Идейная направленность и художественное мастерство в хорах a cappella: героико-патриотических («Три всадника»), народных («Наша песня», «Крестьянская»), пейзажно-романтических («Песня на море»).

Использование текстов современников, национальные черты в стилистике хоров.

Кантата «Чешская песня»: образный строй и особенности стиля.

Значение творчества Листа как композитора, исполнителя, педагога, критика. Роль хоровых произведений в его наследии.

Ференц Лист. Хоровые миниатюры a cappella: хоры с гражданской тематикой и поэтические хоры с образами природы; их особенности.

Кантата "Венгрия": образный строй, музыкальный язык, особенности тематизма и формообразования.

Духовная музыка в творчестве Листа. Черты стиля духовных произведений.

Влияние творчества Дж. Россини и Дж. Верди на хоровой склад произведений Ф. Листа.

А. Дворжак – классик чешской музыки. Основные темы и образы хоровых произведений композитора.

А. Дворжак как автор различных видов и жанров вокально-хорового искусства. Черты новаторства, отличительные особенности стиля в операх, кантатах, вокально-симфонических произведениях.

Лирико-бытовые, народно-легендарные, историко-драматические, фантастические образы в операх. Обращение к славянскому музыкальному фольклору в хоровых сценах: чешскому, словацкому, польскому, моравскому, украинскому. Глубокий интерес к историко-патриотическим сюжетам, песенной культуре славянских народов.

Кантата «Наследники Белой горы»: идеи, образы, выразительные средства.

Оратория «Святая Людмила», тематика, формообразование, структура и хоровой склад частей оратории.

Черты хорового стиля в отдельных сочинениях для хора и хоровых циклах («Среди природы»).

История создания кантатно-ораториальных произведений на духовные католические тексты: «Stabat Mater», «Requiem». Особенности хорового письма в духовных сочинениях А. Дворжака.

Итальянская национальная школа эпохи Романтизма. Великий Дж.Верди и его «Реквием».

Самостоятельная работа: чтение учебной и дополнительной литературы, прослушивание музыкальных произведений.

Практическая работа: аналитический разбор хоровых фрагментов реквиема Берлиоза и кантаты «Чешская песня» Сметаны*:* аналитический разбор хоровых фрагментов кантаты «Венгрия» Листа, аналитический разбор отдельных номеров хорового цикла «Среди природы» и «Реквиема» Дворжака, аналитический разбор «Реквиема» Верди.

В результате освоения темы студенты должны:

- знать особенности хорового творчества Г.Берлиоза, Б. Сметаны, Ф. Листа, А. Дворжака, Дж. Верди, основные жанры их хоровой музыки, стилистику и новаторские черты произведений;
- уметь устно характеризовать хоровое творчество, применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;
- владеть соответствующей терминологией и методологией анализа хоровой литературы.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ №	Наименование темы	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия	Кол-во часов на самостоятельную работу студентов
1.	Введение. Периодизация развития зарубежной хоровой музыки.	2	1	1
2.	Становление и развитие хорового искусства Древнего мира и античности.	3	2	1
3.	Становление хоровых жанров средневековья.	8	6	2
4.	Расцвет хоровой музыки эпохи Возрождения.	10	6	4
5.	Хоровая музыка эпохи Реформации.	6	4	2
6.	Хоровое творчество И.С. Баха.	10	6	4
7.	Хоровое творчество Г.Ф. Генделя.	9	7	2
8.	Классицизм.Хоровое творчество Й. Гайдна.	9	7	2
9.	Хоровое творчество В.А. Моцарта.	7	5	2
10.	.Л. ван Бетховен. Героика и пафос хоровых сочинений.	11	6	5
11.	Хоровое творчество Великих Романтиков.	16	8	8
12.	Становление великих национальных школ XIX века.	16	8	8
	Контроль	**1**	–	–
	Итого за 7 -8 семестры	**108**	**66**	**41**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

Согласно учебному плану НГК, в 7 семестре предусмотрен дифференцированный зачет по дисциплине. Кроме того, текущий контроль работы студентов осуществляется на семинарских занятиях и по итогам написания музыкальных викторин.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди / пер. с нем. – М.: Классика-XXI, 2005. – 278 с.

2.Грубер Р. Всеобщая история музыки: учебное пособие для консерваторий. Ч. 1– М.: Музыка, 1965. – 484 с.
3.Дмитревская К. Н. Анализ хоровых произведений: учеб. пособие для студентов высш. муз. учеб. заведений и ин-тов культуры. – М.: Сов. Россия, 1965. – 172 с.
4.Друскин М. История зарубежной музыки: учебник. – Вып. 4: Вторая половина XIX века / Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – СПб.: Композитор, 2004. – 630 с.
5.Зыбина К. И. Взаимодействие церковного и светского в музыке В. А. Моцарта // Музыка и время. – 2011. – № 1. – С. 14-17.
6.Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. – М.: Музыка, 1982. – 252 с.
7.Конен В.Д. История зарубежной музыки. – М.: Музыка, 1965. – 528 с.
8.Коловский О. О контрапунктическом искусстве Моцарта // Моцарт и русская музыкальная культура. – СПб., 1991. – С. 16-20.
9.Музыка и проповедь: к интерпретации наследия И. С. Баха: материалы научной конференции / Мос. гос. консерватории им. П. И. Чайковского; сб. 56; ред.: М. А. Сапонов, К. В. Зенкин, М. В. Воинова; рец. И. А. Барсова. – М.: [б. и.], 2006. – 224 с.
10. Панкратова О. В. Вокально-симфонические произведения И. Брамса: к проблеме синтеза слова и музыки: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02; Рос. акад. музыки им. Гнесиных. – Ростов-на-Дону, 2009. – 32 с.
11. Левик Б. В. История зарубежной музыки: учебник для консерваторий –Вып. 2: Вторая половина XVIII века. – М.: Музыка, 1980. – 277 с.
12. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. – Т.1, Т.2. – М.: Музыка, 1982 г. – 622 с.
13. Локшин Д. Зарубежная хоровая литература: учеб. пособие / Лаппо С., Локшин Д. – Вып. 1. – М.: Музыка, 1964. – 224 с.
14. Локшин Д. Зарубежная хоровая литература: учеб. пособие. – Вып. 2. – М.: Музыка, 1966. – 292 с.
15. Локшин Д., Лицвенко И. Зарубежная хоровая литература: учеб. пособие. – Вып. 3. – М.: Музыка, 1975. – 223 с.
16.Розеншильд К. История зарубежной музыки: учебник для консерваторий. – Вып. 1: До середины XVIII века. – М.: Музыка, 1978. – 542 с.
17. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. – М.: Музыка, 1985. – 360 с.
18. Соловьева Г. Верди: очерк жизни и творчества. – СПб.: Азбука-классика: Нота МИ, 2005. – 80 с.
19. Холопова В. Н. Мадригал XVI-начала XVII вв. // Холопова В. Формы музыкальных произведений: учеб. пособие. – СПб., 1999. – С. 229-253.
20. Черная Е. С. Моцарт и австрийский музыкальный театр. – М.: Музгиз, 1963. – 435 с.

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное оборудование: аудитория, оборудованная фортепиано и звуковоспроизводящими устройствами.

VI. Приложения к программе

Методические рекомендации для преподавателя

В задачи высшего профессионального образования входит всесторонняя подготовка будущих специалистов. В отношении профессиональных музыкантов-хормейстеров представляется чрезвычайно важным знание как

основных стилей и направлений развития хоровой музыки, так и особенностей хорового письма отдельных композиторов. Комплекс этих знаний, вкупе с навыками анализа хоровых партитур, является основным для будущего дирижера хора.

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История хоровой музыки» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанными в программе, работу студентов в ходе проведения семинарских и практических занятий, а также самостоятельное прослушивание музыкальных произведений для подготовки к викторинам.

Особенностью курса «Истории хоровой музыки» является полное либо частичное совпадение теоретического материала, посвященного развитию различных творческих направлений и хоровых жанров, а также хоровому наследию композиторов, с аналогичным материалом других курсов, изучавшихся студентами ранее – «Музыкальной литературы зарубежных стран», «Истории зарубежной музыки», «Хороведения». Исходя из этого, при изложении лекционного материала необходимо стремиться избегать обширных «повторов» историко-теоретических сведений и фактов, уже известных студентам: знакомый материал подавать в тезисной форме, в напоминательном ключе, используя такие виды учебной работы, как лекция-обсуждение, лекция-беседа.

Музыкальный материал для данного курса также следует подбирать, по возможности, не изучавшийся студентами ранее в русле других музыкально-исторических дисциплин. Необходимо предлагать для прослушивания и аналитического разбора менее известные, но в то же время отражающие особенности стиля эпохи и конкретного автора, не периферийные хоровые произведения.

Многообразным задачам, выдвигаемым курсом, соответствуют следующие формы занятий со студентами: лекционные, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Лекционные занятия включают основные темы курса. В ходе лекций раскрывается основной материал в рамках рассматриваемой темы, акцентируются наиболее сложные и спорные положения изучаемого материала.

Помимо лекционных, чрезвычайно важным представляется регулярное проведение практических занятий. Такие занятия необходимо проводить в дополнение к каждой теме, изложенной в лекции; они включают в себя обсуждение произведений, прослушанных во время группового занятия либо самостоятельно и аналитический разбор особенностей его хорового письма. Анализ произведения студенты осуществляют самостоятельно, при необходимости прибегая к помощи преподавателя.

Прочному запоминанию музыкального материала способствует подготовка студентов к викторинам, которые также являются одной из форм контроля за успеваемостью. В настоящей программе предполагается проведение двух викторин в течение учебного семестра. Викторины могут

быть различными: стилевыми и основанными на конкретном музыкальном материале.

Основной целью семинарских занятий является контроль степени усвоения пройденного материала и хода выполнения студентами самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и актуальных вопросов в рамках заявленной темы. Занятие предполагает всестороннее обсуждение темы при максимальном участии студентов учебной группы. Основой для подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем.

Также для усвоения материала курса «Истории хоровой музыки» представляются необходимыми самостоятельные занятия студентов. Самостоятельные занятия должны проводиться на протяжении всего курса, сопутствуя лекциям и семинарским занятиям, конкретизируя и дополняя их материал. Основной целью самостоятельных занятий является приобретение и закрепление навыков анализа хорового произведения, изучение музыкально-стилевых особенностей различных произведений хорового искусства, освоение музыкально-нотного материала, закрепление новых терминов и понятий, изученных в рамках каждой из пройденных тем.

Методические указания для студентов

Курс «История хоровой музыки» – одна из базовых дисциплин, необходимых для всесторонней подготовки будущего хормейстера. В целях глубокого усвоения материала данного курса настоящая учебная программа предусматривает различные формы занятий: лекционные, практические и семинарские.

Практические занятия сопровождают каждую из изучаемых тем и представляют собой аналитическую работу с нотным материалом, а также прослушивание аудиозаписей хоровых произведений. При анализе музыкальных образцов необходимо обращать внимание на особенности хорового письма: состав хора, голосоведение, тесситуру, используемые регистры, удобство вокального исполнения, тип фактуры; кроме того, учитывать стилистические черты, образный строй произведения. Немаловажно также проведение сравнительного анализа хорового образца с произведениями, изученными ранее: таким образом, нетрудно самостоятельно выявить черты преемственности и новаторства в хоровой музыке различных композиторов.

Данная программа включает две викторины, проводимые в течение семестра. Викторины могут быть как стилевыми, так и ориентированными на список конкретных произведений (на выбор преподавателя).

Также в течение учебного семестра предполагается проведение двух семинаров. Семинарские занятия представляют собой всестороннее обсуждение наиболее сложных и интересных тем программы при максимальном участии всех студентов учебной группы. Для участия в семинарах необходима самостоятельная подготовка с привлечением литературных изданий, список которых предлагает преподаватель.