

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
имени Н. А. Римского - Корсакова

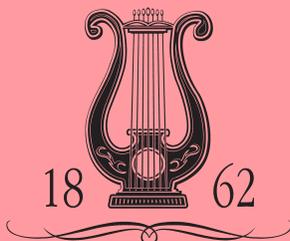

Изучение репертуара эпохи Ренессанса и Барокко

Учебная программа дисциплины

Специальность
53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(уровень специалитета)

Специализация
Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра истории зарубежной музыки

Изучение репертуара эпохи Ренессанса и Барокко

Учебная программа дисциплины

Специальность
**53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором**
(уровень специалитета)

Специализация
Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
Саратов
2021

УДК 78.03
ББК 85.313(3)
И 39

Изучение репертуара эпохи Ренессанса и Барокко : учебная И39 программа дисциплины / авт.-сост. А. А. Логунова ; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. — Санкт-Петербург ; Саратов : Амирит, 2021. — 30 с.

Учебная программа дисциплины «Изучение репертуара эпохи Ренессанса и Барокко» составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности **53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором** (уровень специалитета), специализация **Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1119.

Автор-составитель:

кандидат искусствоведения,
доцент кафедры истории зарубежной музыки
А. А. ЛОГУНОВА

Рецензенты:

кандидат искусствоведения, доцент
Н. А. БРАГИНСКАЯ
доктор искусствоведения, профессор
Н. И. ДЕГТЯРЕВА

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

© Логунова А. А., 2021
© Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова, 2021

Содержание

Пояснительная записка	4
Тематический план	6
Содержание дисциплины	7
Основная литература	15
Дополнительная литература	17
Методические рекомендации по осуществлению контроля	30

Пояснительная записка

Дисциплина «Изучение репертуара эпохи Ренессанса и Барокко» является факультативной частью общепрофессионального цикла ОПОП по специальности 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» (специализация «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром») и входит в систему межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «История зарубежной музыки», «История оркестровых стилей», «Полифония», «Чтение партитур». Курс нацелен на углубление представлений студентов о западноевропейской музыке XV—первой половины XVIII века. Необходимость его введения в учебную программу продиктована современными реалиями музыкальной культуры: старинная музыка на протяжении последних десятилетий продолжает завоевывать все большее место в мировом концертном репертуаре, при этом студенты, как правило, не имеют возможности осваивать старинный репертуар на практике, поскольку работа с оркестром в стенах консерватории базируется на сочинениях классико-романтического периода и XX века. В связи с этим возникает необходимость в более глубоком историко-теоретическом освоении музыкального материала ранних эпох.

Изучение западноевропейской музыки XV–XVIII веков является частью программы первого семестра базового курса «История зарубежной музыки». Положение факультатива в седьмом и восьмом семестрах представляется обоснованным, поскольку дает возможность возвратиться к ранее пройденному материалу на новом уровне, с перенесением акцента на практическое значение в исполнительском творчестве. Первая часть курса (репертуар эпохи Ренессанса) построена по хронологически-жанровому принципу, во второй части (репертуар эпохи Барокко) материал систематизируется по национальным школам. В конце каждой темы в «Содержании дисциплины» указаны произведения для разбора на занятиях. Имена композиторов даны в традиционной для отечественной литературы транскрипции в соответствии с «Музыкальным энциклопедическим

словарем» (М., 1990) и учебным пособием Ю. С. Бочарова «Жанры инструментальной музыки барокко» (М., 2016). В целях унификации в списке музыкальной литературы названия произведений даны в оригинальном варианте (без перевода).

Основные задачи курса:

- знакомство с конкретными музыкальными произведениями Ренессанса и Барокко, которые могут войти в репертуар оперно-симфонических дирижеров;
- формирование у обучающихся представления о логике процесса исторического развития профессиональной западноевропейской музыкальной культуры в ее важнейших явлениях в период с XV до середины XVIII века;
- воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкальной культуры указанного периода в разных национальных школах Европы, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом;
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве Ренессанса и Барокко и воздействия творчества великих композиторов на духовную жизнь общества;
- раскрытие взаимодействия народного и профессионального творчества, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства XV–XVIII веков, его выразительных средств, жанров и форм;
- воспитание специфических аналитических навыков, позволяющих выявлять определенные стилевые закономерности, присущие эпохе или отдельным композиторам в анализе конкретных произведений Ренессанса и Барокко;
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику Ренессанса и Барокко.

Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе	
			Лекционные	Практические
1	Введение. Наследие Средневековья	3	2	1
2	Ренессанс: историко-культурный контекст. Английская полифония XIV–XV веков	2	1	1
3	Становление и развитие франко-фламандской школы	4	2	2
4	XVI век: духовные и светские жанры	5	3	2
5	Инструментальная музыка Ренессанса	4	2	2
6	Введение в Барокко	4	2	2
7	Итальянская музыка XVII века: опера, оратория, кантата	8	4	4
8	Итальянская музыка XVII века: инструментальные жанры	6	3	3
Итого в 7-м семестре		36	19	17
9	Французская музыка XVII века	4	2	2
10	Немецкая музыка XVII века	6	3	3
11	Английская музыка XVII – первой половины XVIII века	4	2	2
12	Испанская музыка XVII – первой половины XVIII века	2	1	1
13	Итальянская музыка первой половины XVIII века	4	2	2
14	Французская музыка первой половины XVIII века	4	2	2
15	Немецкая музыка первой половины XVIII века	12	6	6
Итого в 8-м семестре		36	18	18
Итого по курсу		72	36	36

Содержание дисциплины

ТЕМА 1. Введение. Наследие Средневековья.

Обозначение хронологических рамок курса и внутренней периодизации. Обзор учебной и научной литературы, нотных источников. Определение основных проблем изучения, исполнения и восприятия музыки Ренессанса и Барокко.

Краткая характеристика состояния европейской музыкальной культуры к концу XIV века: ладовая система, этапы развития многоголосия, формы ритмической записи. Церковная традиция: структура католического богослужения; многоголосные жанры — органум, кондукт, клаузула, мотет; становление музыкального цикла мессы. Светская традиция: жанровые группы, стабилизация музыкально-поэтических форм. Эпоха *Ars nova* как кульминация музыкального профессионализма: универсализм творчества Гийома де Машо, специфика итальянского светского многоголосия XIV века на примере сочинений Франческо Ландини. Творческий портрет Йоханнеса Чикониа как крупнейшей фигуры переходного времени.

Филипп де Витри: *In arboris*; Гийом де Машо: месса *Nostre Dame*; Йоханнес Чикониа: *Doctorum principem*.

ТЕМА 2. Ренессанс: историко-культурный контекст. Английская полифония XIV–XV веков.

Европа к началу XV века: политическая мощь Бургундского и Савойского герцогств, расширение английских владений в ходе третьего этапа Столетней войны. Общий обзор ключевых для музыкальной культуры событий истории Европы XV–XVI веков: восстановление авторитета католической церкви после Великой схизмы, ограничение английского влияния на континенте с окончанием Столетней войны, завоевание Константинополя и его последствия для интеллектуального климата Западной Европы, Реформация как стимул к расширению жанровых границ духовной музыки.

Система церковного и светского патронажа в музыкальной культуре Ренессанса. Значение придворных капелл Камбрэ, Бриджа, Антверпена, Парижа, Лиона в XIV–XV веках, Рима и Венеции в XVI веке. Роль представителей светской власти в развитии музыкальной культуры: короли Франции и Англии, герцоги Бургундии и Савойи. Значение английской музыки в обновлении музыкальных традиций континентальной Европы, обусловленном событиями Столетней войны. Обзор форм и жанров английского многоголосия на примере творчества Лионеля Пауэра и Джона Данстейбла.

Джон Данстейбл: *Quam pulchra es*, месса *Rex saeculorum*.

Основная литература

(литература, доступная в библиотеке СПбГК или в ЭБС)

- Барсова И. А.* Очерки по истории партитурной нотации (XVI—первая половина XVIII века). М., 1997.
- Березин В. В.* Музыканты французского королевского дома // Старинная музыка. 2012. № 3–4 (57–58). С. 6–18. Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18246763>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Бочаров Ю. С.* На пути к систематизации форм инструментальной музыки эпохи барокко // Старинная музыка. 2018. № 2 (20). С. 11–20. Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36285151>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Бочаров Ю. С.* Об эпохе барокко в музыке и ее периодизации // Старинная музыка. 2018. № 3–4 (81–82). С. 1–14. Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36475909>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Бочаров Ю. С.* Барочная сюита: знакомая и незнакомая // Старинная музыка. 2013. № 4 (62). С. 11–18. Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20882380>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Бочаров Ю. С.* Увертюра в эпоху барокко. Исследование. М., 2005.
- Брянцева В. Н.* Жан Филипп Рамо и французский музыкальный театр. М., 1981.
- Булычева А. В.* Сады Армиды. М., 2004.
- Гинзбург Л. Г., Григорьев В. Ю.* История скрипичного искусства. Вып. 1. М., 1990.
- Дегтярева Н. И.* Музыкальная культура западноевропейского Средневековья: учебное пособие. СПб., 2018.
- Друскин М. С.* Иоганн Себастьян Бах. М., 1985.
- Друскин М. С.* Пассионы и мессы И. С. Баха. Л., 1976.
- Друскин М. С.* Собрание сочинений в 7 т. / ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая. Т. 1: Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI–XVIII веков. СПб., 2007. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007866119/. НЭБ.
- Дубравская Т. Н.* Музыка эпохи Возрождения. XVI век. М., 1996. (История полифонии. Вып. 2-Б).
- Евдокимова Ю. К.* Многоголосие средневековья. М., 1983. (История полифонии. Вып. 1).
- Евдокимова Ю. К.* Музыка эпохи Возрождения. XV век. М., 1983. (История полифонии. Вып. 2-А).
- Епишин А. В.* Магия музыки барокко: итальянская трио-соната. СПб., 2006.

Дополнительная литература

ТЕМА 1

- Васильева Н. В.* Криптограммы в творчестве Гильома де Машо // Старинная музыка. 2009. № 2 (44). С. 6–12.
- Гирфанова М. Е.* «Роман о Фовеле» с музыкальными вставками: к проблеме музыкально-смысловых связей // Старинная музыка. 2019. № 2 (84). С. 11–21.
- Григорианский хорал: сборник научных трудов / сост. Т. С. Кюрегян, Ю. В. Москва. М., 1998. (Научные труды Московской гос. консерватории им. П. И. Чайковского. Сб. 20).
- Исхакова С. З.* Об особенностях развития традиции musica composita во Франции и Италии XIV века // Старинная музыка. 2015. № 2 (68). С. 26–31.
- Коробова А. Г.* «Игра о Робене и Марион» Адама де ла Аля: cantus versus ludus // Старинная музыка. 2011. № 1–2 (51–52). С. 12–21.
- Кюрегян Т. С., Москва Ю. В., Холопов Ю. Н.* Григорианский хорал: учебное пособие. М., 2008.
- Кюрегян Т. С., Столярова Ю. В.* Песни средневековой Европы. М., 2007.
- Лопатин М. В.* Equivocus: Музыка и (мета)поэтика в песнях Треченто // Музыкальная академия. 2019. № 1 (765). С. 4–16.
- Музыкальная культура средневековья. Теория. Практика. Традиция. Л., 1988.
- Сапонов М. А.* Искусство импровизации. Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения. М., 1982.
- Сторчак Н. С.* Многоликость лада в трактате Маркетто Падуанского Lucidarium in arte musice plane // Старинная музыка. 2014. № 4 (66). С. 4–8.

ТЕМА 2

- Денисов А. В.* «Sacro e secolare» — о межтекстовых взаимодействиях в церковной музыке Ренессанса // Богослужебные практики и культовые искусства в полиэтническом регионе: сборник материалов международной научной конференции / ред.-сост. С. И. Хватова. Майкоп, 2016. С. 347–361.
- Лопатин М. В.* Ренессанс Ловинского // Musiqi Dünyası. 2010. № 3 (44). С. 94–106.
- Наумова Н. И.* Месса ранней тюдоровской эпохи // Музыка. Искусство, наука, практика. 2019. № 3 (27). С. 9–22.

Методические рекомендации по осуществлению контроля

В качестве одного из возможных вариантов контроля освоения материала курса можно предложить студентам составить программы тематических концертов с сопроводительными комментариями. Таким образом студенты смогут продемонстрировать понимание логики музыкально-исторического процесса и способность ориентироваться в репертуаре.

Примерные задания по составлению программ тематических концертов:

1. Шедевры английского многоголосия — от анонимных артефактов позднего Средневековья до мадригалов XVI века
2. Четыре века мотета: метаморфозы жанра
3. Концерт наций: светская вокальная и инструментальная музыка Ренессанса
4. *Cantus prius factus*: от теноровой мессы до хоральной прелюдии.
5. Путь к сюите. Танец в инструментальной музыке Ренессанса и Барокко
6. *Basso ostinato* в панораме школ и жанров
7. «Камерная музыка» французского двора
8. Концерт для скрипки: начало истории
9. Сольная и ансамблевая соната с *basso continuo* в Италии, Германии, Франции и Англии
10. *Prima pratica* и *seconda pratica*

Изучение репертуара эпохи Ренессанса и Барокко

Учебная программа дисциплины

Автор-составитель
А. А. ЛОГУНОВА

Оригинал-макет
Ю. Л. Ногарева

Подписано в печать с оригинал-макета 30.07.2021
Формат 60 × 90 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 2. Тираж 30 экз. Заказ № 2954-21
Отпечатано в типографии ООО «Амирит»
410004 Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, литера У.