

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе

"29" мая 2023 г. О.В. Перич

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ РИТОРИКИ

по специальности 53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(уровень высшего образования – специалитет)

Форма обучения: очная

Специализация «Художественное руководство академическим хором»

Квалификация
Дирижер академического хора. Преподаватель

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по специальности:	53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (уровень высшего образования – специалитет)
<i>Специализация:</i>	<i>Художественное руководство академическим хором</i>
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1119
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2017 года № 49146
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ О.В. Перич 29.05.2023 г.
Одобен:	Решением Ученого совета 29.05.2023 г., протокол № 8
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра истории музыки
Выпускающая кафедра (кафедры):	кафедра вокального искусства и дирижирования
Примерная образовательная программа утверждена:	–
04 Культура и искусство	Нет
Составитель:	доктор искусствоведения, профессор О.М. Шушкова
Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры истории музыки № 8 от «29» апреля 2022 г.
Согласована:	Зав. кафедрой – Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор искусствоведения, профессор О.М. Шушкова _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебной работы*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 *Перечень учебной литературы*
 - 7.2 *Ресурсы сети «Интернет»*
 - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

знакомство с основами музыкальной риторики в её связи с теорией музыкального содержания и формообразования.

Задачи дисциплины:

- введение в проблематику музыкальной риторики;
- знакомство с основными разделами учения о музыкальной риторике;
- развитие самостоятельного творческого музыкально-теоретического мышления обучающихся.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «Основы музыкальной риторики» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в **формировании компетенций ПК-1.**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1 Способен дирижировать на высоком профессиональном уровне исполнительским коллективом (хором, ансамблем) при разучивании и публичном исполнении концертной программы и (или) музыкального спектакля	ПК-1.1 Воссоздает художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора. ПК-1.3 Использует приемы дирижерской техники и художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения.	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: -основы учения о музыкальной риторике, содержание её основных разделов; -основные музыкально-риторические фигуры; -теорию музыкально-риторической диспозиции. Уметь: -находить в музыкальном тексте основные музыкально-риторические фигуры, выявлять с их помощью содержательные особенности музыкального сочинения; -выполнять анализ музыкально-риторической диспозиции, выявляя особенности музыкального формообразования в аутентичном контексте; -интерпретировать музыкальное произведение с учетом аутентичных риторических правил. Владеть навыками: -анализа музыкального содержания и музыкальной формы с учетом знаний музыкально-риторических фигур и музыкально-риторической диспозиции.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы музыкальной риторики» относится к **части, формируемой участниками образовательных отношений, блока «Дисциплины (модули)».**

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)								Всего часов	Форма промежуточной аттестации	
	Контактная работа						Самостоятельная работа	Контроль			
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс					КА
8	24	20		4				48		72	зачет
Общая трудоемкость, часы										72	
Зачетные единицы										2	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		Лекции	Семинары	Самостоятельная работа	Всего
8 семестр					
1.	Риторика как наука. Музыкальная риторика. Связь учения о музыкальной риторике с теорией музыкальной педагогики.	4	—	8	12
2.	Учение о музыкально-риторических фигурах	8	2	20	30
3.	Музыкально-риторическая диспозиция	8	1	20	29
	Зачет		1		1
	ИТОГО	20	4	48	72

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание лекций

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
8 семестр	
1. Риторика как наука. Музыкальная риторика. Связь учения о музыкальной риторике с теорией музыкальной педагогики.	<p>Риторика – учение об ораторском искусстве. Аристотель: поэтика – художественная речь, риторика – деловая речь. Разделы риторики в античности.</p> <p>Развитие учения о музыкальной риторике в конце XVI – XVII веках. Причины интереса к риторике в искусстве барокко (ориентация на слушателя, зрителя, коммуникативная функция). Формирование отрасли общей риторики – музыкальной риторики. И. Бурмайстер.</p> <p>Разделы учения о музыкальной риторике: учение о стилях, о музыкальных фигурах, о музыкальной диспозиции, о выразительном исполнении.</p> <p>Связь учения о музыкальной риторике с теорией музыкальной педагогики. Теория музыкальной риторики и педагогики в трудах И. Маттезона, Д. Шпеера, И.А. Шайбе, И. Форкеля.</p>
2. Учение о музыкально-риторических фигурах	<p>Понятие «фигура», понятие «музыкально-риторическая фигура».</p> <p>Систематики музыкально-риторических фигур: Бурмайстер И., Бернхард Х., Вальтер И. Фигуры мелодические, гармонические.</p> <p>Современные систематики музыкально-риторических фигур. Х.Х. Эггебрехт: изобразительные фигуры, мелодические фигуры, фигуры пауз, фигуры повторения, фигуры предложения, манеры.</p> <p>Систематика А. Мальцевой: динамизирующие фигуры, формообразующие фигуры, смыслоакцентирующие фигуры.</p> <p>Аутентичные каталоги «слов», подчеркиваемых фигурами, «музыкально-риторических фигур». Каталог И.А. Хербста, Д.Шпеера.</p> <p>Анализ музыкальных текстов И.С. Баха (хоралы, кантаты, месса h-moll, прелюдии и фуги «Хорошо темперированного клавира») в контексте раскрытия музыкального содержания с помощью музыкально-риторических фигур.</p>
3. Музыкально-риторическая диспозиция	<p>Учение о музыкально-риторической диспозиции в трактатах XVII – XVIII веков: Сен-Ламбер, И. Маттезон, И.Форкель.</p> <p>Основные разделы музыкально-риторической диспозиции: «вступление», «рассказ», «изложение», «возражение», «разрешение возражений», «закрепление сообщения».</p>

	<p>ния», «окончание».</p> <p>Связь разделов музыкально-риторической диспозиции с функциями и семантикой основных разделов сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза. Связь разделов музыкально-риторической диспозиции с функциями и семантикой основных разделов сонатной экспозиции: главная партия, связующая партия, побочная партия, «прорыв» в побочной партии, заключительная партия.</p> <p>Практический анализ музыкально-риторической диспозиции в клавирных сонатах музыки XVIII века. К.Ф.Э. Бах. 1 часть Сонаты фа минор из третьего тома «Собраний сонат для знатоков и любителей», клавирные сонаты Й. Гайдна. Л.Бетховен. 1 часть фортепианной сонаты op.2№2.</p>
--	---

Содержание семинарских занятий

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины (практическая подготовка)
8 семестр	
1. Учение о музыкально-риторических фигурах	<p>1. Описание музыкально-риторических фигур И.С. Баха в книге А.Швейцера «И.С. Бах».</p> <p>2. И.С. Бах. Страсти по Иоанну: символическое, выразительное и изобразительное значение музыкально-риторических фигур</p> <p><i>Литература:</i> Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Пер. с нем. Я.С. Друскина. – М.: Музыка, 1965. – 726 с.</p>
2. Музыкально-риторическая диспозиция	<p>1. Музыкально-риторическая диспозиция как драматургический план сонатной формы.</p> <p>2. Музыкально-риторическая диспозиция в 1 части сонаты op.2 №2 Л.Бетховена. Специфические особенности сонатной формы, обусловленные логикой музыкально-риторической диспозиции.</p> <p><i>Литература:</i> Шушкова О.М. Основы музыкальной риторики: учебно-методическое пособие. Текст: электронный. – Владивосток: ДВГИИ, 2020. – 1 эл. опт.диск (CD-ROM). Холопова В.Н. О прототипах функций музыкальной формы / В.Н. Холопова // Проблемы музыкальной науки: сб. статей. – М.: Сов. композитор, 1979. – Вып. 4. – С. 4 - 22.</p>

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих библиотеку и читальный зал, фонотеку, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)
Семестры	8
Работа с Интернет-ресурсами	7
Работа с литературой	10
Работа с первоисточниками	10
Прослушивание музыкальных произведений	8
Анализ музыкальных произведений	13
Всего:	48

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Перечень учебной литературы

Носина В.Б. Символика музыки И.С. Баха / В.Б. Носина. – Тамбов, 1992. – 103 с.

Холопова В.Н. О прототипах функций музыкальной формы / В.Н. Холопова // Проблемы музыкальной науки: сб. статей. – М.: Сов. композитор, 1979. – Вып. 4. – С. 4-22.

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / А. Швейцер / Пер. с нем. Я.С. Друскина. – М.: Музыка, 1965. – 726 с.

Шушкова О.М. Основы музыкальной риторики: учебно-методическое пособие. Текст: электронный. – Владивосток: ДВГИИ, 2020. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

7.2. Ресурсы сети «Интернет»

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
<http://mkrf.ru>

Сайт любителей классической музыки «Погружение в классику»
<http://intoclassics.net/>

Форум на портале классической музыки
<http://www.forumklassika.ru/forum.php>

Портал Культура. РФ <https://www.culture.ru/>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)

<http://www.dv-art.ru/eiee/>

Электронно-библиотечная

система

Издательства

Лань

<https://e.lanbook.com/>

Арт-портал «Мировая художественная культура»

<https://art.biblioclub.ru/index.php/>

Современные профессиональные базы данных

Бесплатный архив нот <http://imslp.ru>

Бесплатный архив нот <http://www.mutopiaproject.org/>

Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <https://elibrary.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Нотная библиотека (ноты и записи) <http://mlib.org.ua>

Нотный архив Б. Тараканова <http://notes.tarakanov.net>

Хостинг аудиофайлов <https://soundcloud.com/>

Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

Музыкальная энциклопедия <http://music-dic.ru/>

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка) <http://encyclopedia.ru/>

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

– Текстовый редактор (Microsoft Office Word);

– Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Comodo Internet Security)

Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для мелкогрупповых занятий, столы, стулья, доска, компьютер с периферией, проектор, проекционный экран, пульт для презентаций, колонки, аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов, фонды видео- и аудиозаписей, эл. презентации, рояль.

Библиотека, читальный зал, фонотека, отдел звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и компакт-дисков), видеотека, просмотровый видеозал, аудитория, оборудованная персональными компьютерами и компьютерами с выходом в сеть Интернет.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса. Зачетные требования включают в себя устный ответ на теоретический вопрос, ответы на дополнительные вопросы, проверяющие как общую эрудицию студента по изучаемой дисциплине, так и владение студентами методами анализа музыкально-риторических приемов.

Зачетные требования

1. Риторика как наука.
2. Музыкальная риторика.
3. Основные разделы учения о музыкальной риторике.
4. Музыкально-риторические фигуры: перечислить, охарактеризовать.
5. Изобразительные и выразительные возможности «фигур пауз».
6. «Фигура креста» в музыке И.С. Баха.
7. Мелодические фигуры.
8. Разделы музыкально-риторической диспозиции.
9. Музыкально-риторическая диспозиция в сонатной форме.
10. Особенности музыкально-риторической диспозиции в первой части сонаты op.2 №2 Бетховена.
11. Значение музыкально-риторических фигур в раскрытии смысловой концепции в «Страстях по Иоанну» И.С. Баха.
12. Символическое, выразительное и изобразительное значение музыкально-риторических фигур в «Хорошо-темперированном клавире» И.С. Баха.