Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра хорового дирижирования

Рабочая программа учебной дисциплины

«Хороведение»

Направление подготовки

53.03.05 Дирижирование

(уровень бакалавриата)

Профиль «Дирижирование академическим хором»

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. Методические рекомендации

1.цель и задачи курса

Цель дисциплины – оснащение студентов знаниями и навыками в области хорового искусства для дальнейшей профессиональной деятельности.

Задачи -

- ознакомление с историей отечественного и зарубежного хорового искусства;

- углубление знаний студентов в области хороведения и современного состояния хоровой культуры;

- изучение средств достижения хоровой выразительности;

- усвоение принципов анализа хоровой партитуры и аналитическое суммирование круга вопросов, обобщающих навыки и умения, приобретенные в цикле специальных дисциплин.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие ***профессиональные компетенции (ПК)*:**

- способность проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами (ПК-6);

готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-11);

готовность к использованию в музыкальной деятельности педагогических, психолого-педагогических знаний (ПК-16);

способность использовать в практической деятельности принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе, методику подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения (ПК-18);

способность воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением (ПК-19);

способность использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным произведением (ПК-22);

способность ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе (ПК-23);

способность планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-24).

В результате освоения данных компетенций студенты должны:

Знать:

- историю и теорию хорового искусства;

- современное состояние хорового исполнительства в стране и за рубежом;

- типы и виды хора;

- состав хоровых партий;

- основные элементы хоровой звучности (строй, ансамбль, дикция);

- средства хоровой выразительности;

- вокально-технические аспекты хоровой звучности;

- орфоэпические особенности произношения русскоязычных и иностранных (европейских) текстов.

Уметь:

- организовать прослушивание для комплектации голосов хора;

- подобрать соответствующий учебно-концертный репертуар хора;

- применять теоретические знания в области общепрофессиональных (гармония, полифония, сольфеджио, анализ форм, музыкальное содержание) и специальных дисциплин в предварительной работе над репертуаром.

Владеть:

- методами работы с научно-исследовательской литературой в области хороведения;

- рациональной организацией хоровых коллективов различных типов;

- постановкой учебно-воспитательной и концертной работы с хором.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 72, из них аудиторных - 36 часов. Время изучения – 3 семестр, по 2 часа в неделю. Формы контроля: 3 семестр – зачет. Формой промежуточной аттестации являются контрольные работы и тесты.

4.Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы		Всего часов
1	Отечественное и зарубежное хоровое искусство		4
2	Хор как многоголосный вокальный «инструмент»		4
3	Физиология механизма голосового аппарата		2
4	Вокально-техническая культура хора		4
5	Хоровая звучность		6
6	Работа дирижера над хоровым произведением		6
7	Анализ хорового произведения и план репетиционной работы.		6
8	Обзор учебно-методической литературы по вопросам хороведения		4
		Всего	36

Содержание

Тема 1. Отечественное и зарубежное хоровое искусство.

Основные направления развития хорового искусства в России и за рубежом: светское – культовое – народное. Формы хорового исполнительства: профессиональное – самодеятельное. Особенности их взаимодействия на различных исторических этапах. История возникновения профессионального хорового искусства: древний мир, античность, (этимология слова «хор», роль хора в древнегреческой и древнеримской трагедии). Хоровое искусство периода Средневековья; формирование системы осмогласия, дальнейшее её развитие. Cantus firmus и зарождение искусства полифонии, использование ладовой системы в развитии осмогласия на Востоке; хоровая культура в эпоху Возрождения, развитие искусства строго письма, национальные школы, основные хоровые жанры, выдающиеся хоровые коллективы эпохи и виднейшие мастера-композиторы, значение культуры Возрождения для дальнейшего развития хорового искусства Европы; профессиональное хоровое искусство периода Барокко и Классицизма; профессиональная западная хоровая культура XIX и XX веков; хоровое движение во Франции и Германии.

Древнерусское певческое искусство: история хорового пения на Руси: древнейший период, зарождение профессионального хорового искусства; первые профессиональные коллективы, Государевы певчие дьяки и Патриаршие певчие дьяки; реформы Петра I: императорская Придворно-певческая капелла и Синодальный хор, влияние приглашённых итальянских мастеров, хоры в операх; Д.Бортнянский и его реформа в Придворной капелле, Глуховская школа, певческое образование в Санкт-Петербурге и Москве; Московское Синодальное училище; светское профессиональное хоровое искусство в период XIX– начала XX в., частные хоры, просветительское движение 60-х годов, Бесплатная музыкальная школа, Русое хоровое общество, выдающиеся композиторы и хоровые дирижёры; состояние церковных хоров в начале XX века, регентские съезды, курсы по подготовке регентов.

История отечественного хорового исполнительства в трудах С.Смоленского, Д.Разумовского, А.Преображенского, Б.Асафьева, Б.Яворского, В.Беляева, Д.Локшина, К.Птицы.

Хоровая культура в советский период. Судьба старейших певческих коллективов, профессиональные хоровые коллективы, организованные в Советском Союзе (Государственный Русский хор СССР имени Свешникова, Большой хор Гостелерадио, Республиканская Государственная хоровая капелла имени Юрлова, Ансамбль песни и пляски имени Александрова и др.).

Профессиональные хоровые коллективы, опыт и практика в различные исторические периоды.

Современное состояние отечественного профессионального светского хорового искусства: средние и высшие учебные заведения, основные хоровые коллективы, виднейшие хоровые дирижёры; хоровое пение в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Самодеятельное хоровое творчество.

Тема 2. Хор как многоголосный вокальный «инструмент».

Хорпо определению П.Чеснокова, А.Егорова В.Соколова, К.Пигрова, В.Краснощёкова, А.Юрлова.

Виды хорового исполнительства: академический хор, хоровая капелла, оперный хор, народный хор, ансамбль песни и танца, камерный хор, детский хор, церковный хор, учебный хор.

Примеры хоровых коллективов. Формы хорового исполнительства. Жанры хоровой музыки. Тип хора – качественная характеристика хора: однородный, смешанный, гомогенный. Вид хора – количество реально звучащих хоровых парий: одно-двух-трёх-четырёх и многоголосные хоровые партитуры. Классификация хоровой фактуры.

Хоровая партия и составляющие её голоса. Регистро-тембровая система вокальной организации хора. Репертуар хора в зависимости от его количественного и качественного состава.

Тема 3. Физиология механизма голосового аппарата.

Певческая установка. Голосовой аппарат певца. Режим и охрана голоса. Певческий звук, его основные параметры: высота, диапазон, сила, тембр. Высокая певческая форманта. Певческое вибрато. Классификация и характеристика певческих голосов. Регистры, переходные ноты, правка выравнивания регистров.

Тема 4. Вокально-техническая культура хора.

Певческое дыхание. Организация и выработка навыка единовременного певческого дыхания. Звуковедение. Значение головных резонаторов в выработке единой высокой певческой позиции. Вокальная речь. Вокально-хоровые упражнения, вокальная настройка хора.

Исторические сведения по русской вокальной педагогике и методике.Первые отечественные печатные труды по теории вокально-хорового исполнительства: «Упражнения для усовершенствования голоса» М.Глинки. Вокально-исполнительские принципы М.Глинки. «Полная школа пения» А.Варламова. «Краткие методы пения», «Руководство и обучение пению» Н.Ломакина.

Значение первых работ по вокальной методике. Методические статьи и разработки на рубеже XIX–XX веков: Н.Успенский «Основы методики обучения исполнительскому мастерству древнерусском певческом искусстве». Деятельность О. Смоленского, Н.Брянского, Н.Ковина, В.Орлова, В.Булычёва, А.Кастальского, А.Архангельского, Н.Данилина, М.Климова.

Труды по хороведению советского периода: П.Чеснокова, А.Егорова, К. Пигрова, К.Виноградова, Г.Дмитриевского, В.Соколова, В.Краснощёкого, К.Птицы, С.Казачкова, А.Анисимова.

Значение научного метода исследований для развития хороведения.

Тема 5. Хоровая звучность.

Определение основных элементов хоровой звучности: ансамбль, строй, дикция. Ансамбль.Сведения об ансамбле в пособиях и учебниках по хороведению: П.Чеснокова, А.Егорова, В.Краснощёкова и др. Виды ансамбля: частный и общий (общехоровой). Ансамбль и расстановка хора. Строй.Хоровой строй. Разновидности строя: мелодический-горизонтальный, строй одной хоровой партии; гармонический-вертикальный-общехоровой строй.

Дикция как элемент хоровой звучности. Фонетический метод воспитания голоса: фонетика и голосообразование. Дикция и орфоэпия.

Тема 6. Работа дирижёра над хоровым произведением

Разучивание произведения. Анализ изучаемого произведения. Рассмотрение музыкального и поэтического текстов в их взаимосвязи. Планирование работы с хором.

Тема 7. Анализ хорового произведения и план репетиционной работы.

Значение предварительной подготовки к работе с хором. Эволюция исполнительского анализа как теоретической проблемы. Варьирование в деталях и структурности основных разделов анализа хорового произведения.

Основные разделы анализа хоровой партитуры. План репетиционной работы и задачи каждого из этапов.

Тема 8. Обзор учебно-методической литературы по вопросам хороведения.

Учебно-методическая литература по хороведению и её периодизации. Основное содержание этих работ. Появление первых обобщающих трудов по хороведению. Учебники П.Чеснокова, А.Егорова, П.Пигрова, Г.Дмитревского. различный подход к теоретическому обоснованию элементов хоровой звучности. Современные проблемы хороведения в области образования и хоровой теории, вокальной технологии в работах и статьях П.Левандо, А.Юрлова, В.Минина, В Чернушенко, В.Живова, Б.Тевлина, В.Семенюка. Автобиографические документы, очерки, статьи русских, советских, зарубежных хоровых дирижёров и музыкально-общественных деятелей.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется непосредственно во время занятий в виде тестирования (5-10 вопросов.), в виде устного опроса в соответствии с планом занятий.

Промежуточный контроль производится в виде зачета в 3 семестре, с устным опросом по пройденным темам.

Критерии оценок

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.

Оценка *«зачтено»* выставляется студентам, обнаружившим знание учебного материала, успешно выполнившим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную литературу по дисциплине, демонстрирующим систематический характер знаний и способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в процессе обучения и практической деятельности.

Оценка *«не зачтено»* выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по Хороведению используется аудитории:

№13 - Рояль «Вейнбах» - 2 шт., стул – 56 шт., стол – 2 шт., шкаф для документов – 6 шт., подиум для дирижера – 1 шт., банкетка малая – 1 шт.

№33 - Пианино «Essex» - 2шт., стул – 2шт., шкаф для документов – 1шт., пульт – 1 шт., стол – 1шт., подиум для дирижера – 1шт., банкетка – 2шт.

Библиотека (книжная и нотная), читальный зал. Фонотека с фондом аудиозаписей и звукотехническим оборудованием.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Батюк, И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Батюк. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 216 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58831>. — Загл. с экрана.
2. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Дмитревский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99383>. — Загл. с экрана.
3. Чесноков, П.Г. Хор и управление им [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Г. Чесноков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58832>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. *Горяйнов Ю.* Г.Я.Ломакин. Дирижер. Композитор. Учитель. – М.: Музыка, 1984. – 231 с.
2. *Живов В*. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 272 с.
3. *Живов В.* Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. 񺆶 М.: ВЛАДОС, 2003. – 272 с.
4. *Ильин В.* Очерки истории русской хоровой культуры первой половины ХХ века. – СПб.: Композитор, 2003. – 120 с.
5. *Ильин В.* Очерки русской хоровой культуры первой половины ХХ века. – СПб.: Композитор, 2003. – 120 с.
6. *Казачков С*. Дирижёр хора – артист и педагог. – Казань, 1998. – 308 с.
7. *Коломенская О*. В хоровом классе Астраханской консерватории. – Астрахань: Изд-во АГК, 2001. – 139 с.
8. *Краснощёков В.* Вопросы хороведения. – М.: Музыка, 1969. – 300 с.
9. *Левандо П*. Хоровая фактура. – Л.: Музыка, 1984. – 124 с.
10. *Никольская-Береговская К*. Русская вокально-хоровая школа от древности до ХХI века. – М.ВЛАДОС, 2003. – 304 с.
11. *Овчинникова Т.* Хоровой театр в современной музыкальной культуре. – Ростов-на-Дону, 2010. – 176 с.
12. *Пигров К*. Руководство хором. – М.: Музыка, 1964. – 220 с.
13. *Птица К.* Очерки по технике дирижирования хором. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2010. – 188 с.
14. *Семенюк В.* Хоровая фактура. Проблемы исполнительства. – М.: Композитор, 2008. – 328 с.
15. *Тевлин Б.* Хоровые пути. – М.: Музыка, 2001. – 381 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации

Курс «Хороведение» является важной составной частью профессионального общемузыкального образования студентов-хормейстеров.

Данный предмет тесно связан с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами: «История музыки», «Сольфеджио», «Анализа музыкального содержания», «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур», «Хоровой класс» и особенно «Методика работы с хором».

Данный курс подготавливает студентов к самостоятельной работе с академическими хорами различных типов.

Занятия по дисциплине «Хороведения» проводятся в лекционной форме и в виде практических занятий (собеседование, выступления студентов с докладами и сообщениями на заданную тему, ролевые игры и др.).

Изложение теоретического материала иллюстрируется аудио- и видеозаписями известных хоровых коллективов, дающими представления о различных стилях хорового исполнительства.

Особое значение имеет изучение методической литературы, основной и дополнительной. Домашняя работа должна быть регулярной, чтобы знания закреплялись. Чтение трудов должно подкрепляться работой интеллекта. Нужно многое знать и понимать, сравнивать различные взгляды на один и тот же вопрос теории хорового искусства, связывать теоретические знания с практическими задачами.

Примерная тематика сообщений студентов

1. В чём существенное отличие методики работы с самодеятельным хоровым коллективом от работы с профессиональным хором по воспитанию певческой культуры, строя ансамбля.

2. Типы и виды хора в отечественной и зарубежной хоровой литературе XIX века.

3. Что такое исполнительская интерпретация? (на конкретном примере хорового произведения).

4. Вокально-хоровые средства художественно-выразительного исполнения (на конкретном примере).

5. Элементы хоровой звучности (рассмотреть на конкретных примерах из отечественной хоровой литературы ХХ века.

6. Виды репетиций в хоровом коллективе.

7. Принципы комплектования хоровых партий в профессиональном коллективе (капелла, оперный хор, ансамбль песни и танца).

8. Проблемы современного хорового искусства.

9. Обзор методической литературы по вопросам хороведения.