

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 16.09.2024 18:33:45
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b97b025b2ad1295721

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

05 сентября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Методика работы с хором
Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование академическим хором»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация
Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора.
Преподаватель.

Форма обучения – **очная, заочная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма – **5 лет**

Нальчик
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является подготовка студентов к учебной дирижерско-хоровой практике; формирование целостного представления о принципах, методах и формах учебно-воспитательной работы в хоровом коллективе; выпускников к организационной, педагогической и музыкально-хоровой деятельности, как в условиях общеобразовательной школы, так и в системе дополнительного образования.

Задачи программы: расширение кругозора в области хоровой культуры; развитие вокально-хорового и музыкально-педагогического мышления; формирование интереса к изучению научно-методической литературы и обобщению опыта работы выдающихся мастеров хорового искусства; совершенствование вокально-хоровых навыков в работе с певческим коллективом; овладение методикой управления хоровым коллективом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование универсальных и профессиональных компетенций:

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3).
- Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами (ПК-3)
- Способен проводить индивидуальную работу с артистами творческих коллективов (артистами-вокалистами или артистами-инструменталистами) (ПК-5)
- Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-9)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; теоретические основы постановки голоса или обучения игре на музыкальном инструменте; имена известных в истории оперного и хорового искусства певцов и певиц или имена известных исполнителей на различных музыкальных инструментах; виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений.

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности,

которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; различать (отличать) певческие голоса или музыкальные инструменты на слух; виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений.

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; коммуникативными навыками в профессиональном общении; знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; профессиональной терминологией; способностью усваивать исполнительский опыт предшественников и творчески применять его на практике; виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		2
Аудиторные занятия		34		
Самостоятельная работа*		74		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		4
Аудиторные занятия		8		
Самостоятельная работа*		100		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточ ной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Введение.	2	6	
2.	Певческие голоса и их характеристики	2	6	
3.	Хор и хоровые партии	2	6	
4.	Ансамбль в хоровом пении	2	6	
5.	Темпоритм и метр в хоровом пении	2	6	
6.	Нюансы в хоровом пении	2	8	
7.	Вокальная культура в хоровом пении	2	4	
8.	Культура речи и дикция в хоровом пении	2	4	
9.	Репертуар и концертно-исполнительская деятельность хора	4	8	
10.	Методика работы дирижера над партитурой хорового произведения Методика разучивания произведения с хором	8	8	
11.	Приемы вокальной настройки хора	2	6	
12.	Фонопедический метод развития голоса и пение в системе вокальной температуры	4	6	
	Итого: 108*	34	74	Зачет

* В том числе контактная работа — 36 час. – практические занятия, зачет.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточ ной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Введение.	2	25	
2.	Певческие голоса и их характеристики			
3.	Хор и хоровые партии			
4.	Ансамбль в хоровом пении			
5.	Темпоритм и метр в хоровом пении			
6.	Нюансы в хоровом пении			
7.	Вокальная культура в хоровом пении			

8.	Культура речи и дикция в хоровом пении			
9.	Репертуар и концертно-исполнительская деятельность хора			
10.	Методика работы дирижера над партитурой хорового произведения Методика разучивания произведения с хором	2	25	
11.	Приемы вокальной настройки хора			
12.	Фонопедический метод развития голоса и пение в системе вокальной темперации			
	Итого: 108*	8	100	Зачет

* В том числе контактная работа — 8 час. – практические занятия, зачет.

Содержание дисциплины

Введение

- Характеристика хорового пения как одной из форм художественно-эстетического воспитания.
- Краткие сведения из истории профессионального хорового искусства.
- Роль хорового искусства в развитии национальной музыкальной культуры.

Тема 1

- Понятие о певческом голосе. Характеристика его основных качеств. Краткие сведения об устройстве и работе голосового аппарата человека. Понятие о регистрах.
- Детские голоса и их возрастные особенности.
- Разновидности женских и мужских голосов профессиональных певцов.

Тема 2

- Общее определение хора. Хор как исполнительский коллектив.
- Организационные, творческие и исполнительские принципы работы хора. Типы хоровых коллективов. Профессиональные академические хоры и их количественный состав.
- Хоровая партия как составная часть того или иного типа хорового коллектива.

Тема 3

- Понятие об ансамбле как совместном исполнении, требующем общей согласованности исполнительских приемов для передачи художественных образов, характера и стиля произведения.
- Взаимосвязь элементов хоровой техники с элементами художественной выразительности. Специфическое понимание слова «ансамбль» в применении к технике хорового исполнения. Различные виды частного ансамбля. Различные виды общехорового ансамбля и его закономерности, вытекающие из фактуры и стиля произведения.

Тема 4

- Понятие о хоровом строе. Значение строя в хоровом пении. Строй мелодический и гармонический.
- Зависимость общехорового строя от ладотональной структуры произведения. Вопросы строя при пении хора без сопровождения и с сопровождением. Вопросы строя в связи с модуляцией. Связь хорового строя с тесситурными условиями, метроритмической структурой произведения, голосоведением, темпом.
- Зависимость хорового строя от опыта дирижера, его умения правильно подобрать репертуар, интересный и доступный для исполнения данным хоровым коллективом.
- Строй хора как элемент техники и художественной выразительности хорового пения.

Тема 5

- Ритм как одно из основных выразительных и формообразующих средств музыки.
- Метр регулярных – с одинаковым количеством долей в такте и нерегулярный – с одинаковым количеством долей в такте. Простые, сложные и смешанные размеры тактов.
- Метроритмическая структура как элемент построения музыкальной формы
- Метр и ритм в связи со смысловой стороной литературного текста.
- Литературный текст как основа метроритмической структуры песенно-хорового произведения. Взаимосвязь фразировки музыкального и литературного текстов.
- Ритм и его взаимосвязь с дикцией.
- Темп как скорость движения метроритмических счетных единиц. Вопросы темпа в связи с музыкальной и вокально-хоровой культурой коллектива.
- Влияние неправильно взятого темпа на исполнение хорового произведения.
- Агогика как одно из средств художественной выразительности.
- Значение скорости движения в быстром, умеренном и медленном темпах в зависимости от характера исполняемого произведения.

Тема 6

- Нюанс как динамический оттенок (тихо, громко, усиливая, стихая и т.д.) и эмоциональная окраска звучания (нежно, гневно, спокойно, взволнованно и т.д.).
- Нюансировка, вытекающая из фразировки, формы произведения и его характера.
- Нюансы как средство художественной выразительности.
- Нюансы относительно постоянной и переменной громкости пения. Нюансы, связанные с изменением степени громкости пения (крещендо, диминуэндо, акценты, сфорцандо и т.д.).
- Нюансы и тесситурные условия хоровых партий.
- Нюансы и хоровая дикция. Нюансы как элемент хоровой техники. Методика работы над техникой выполнения различных нюансов.

Тема 7

- Значение вокальной работы в хоре.
- Работа над культурой звука как одно из важнейших средств повышения исполнительского мастерства хорового коллектива. Взаимосвязь работы над культурой звука с развитием культуры музыкального слуха, правильного формирования гласных и согласных звуков.
- Основные певческие навыки: певческая установка, навыки певческого дыхания, связанные со звукообразованием и резонированием, взаимодействие «грудного» и «голосового» резонаторов, певческое дыхание и атака звука в связи с характером исполняемого произведения, виды дыхания в хоровом пении.
- Содержание понятия «постановка голоса»
- Работа над выявлением красивого тембра, сглаживанием и выравниванием регистров певческого голоса, расширением его диапазона и т.д.
- Распевание и настройка хора. Знакомство и практическое овладение различными видами вокально-хоровых упражнений.
- Вопросы гигиены голоса и профилактика певческих заболеваний.

Тема 8

- Хоровая музыка – синтез музыкального и литературного творчества.
- Значение литературного текста в хоровом пении.
- Вопросы правильного произношения слов в хоровом пении в связи с нормами литературно языка (орфоэпия)
- Дикция как вокально-технический навык, являющийся средством донесения до слушателя литературного текста. Дикция как один из главнейших элементов художественной выразительности хорового исполнения.
- Дикция и звуковой состав слов.
- Гласные с согласные звуки речи.
- Сочетание гласных и согласных звуков речи.
- Классификация согласных звуков по способу их произношения. Единая манера формирования гласных звуков певцами. Влияние согласных звуков на качество вокального звука.
- Правила произношения в слогах согласных звуков при пении легато и стакато. Взаимосвязь дикции с ритмом и темпом. Характер дикции при пении в различных нюансах.
- Работа над смысловой стороной литературного текста и выразительной передачей его в процессе пения.

Тема 9

- Значение репертуара в определении художественно- творческого направления хорового коллектива
- Принципы отбора репертуара для хора: художественные качества, созвучность тематики, доступность понимания и исполнения, заинтересованность коллектива.

Основные разделы репертуара: хоровая классика, песенно-хоровые произведения современных авторов и композиторов Кабардино-Балкарии.

- Задачи концертно-исполнительской деятельности хорового коллектива, ее значение для творческого роста хора. Организация и норма выступлений хора. Принципы составления концертных программ.

Тема 10

- Выбор художественно полноценного, интересного и доступного произведения для исполнения данным хоровым коллективом, исполнение его на фортепиано, музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ. Изучение партитуры. Выявление трудностей исполнения данного произведения. Методика преодоления выявленных трудностей при разучивании данного произведения с хором.
- Ознакомление коллектива с текстом и музыкой произведения. Установление взаимосвязи содержания литературного текста с музыкально-выразительными средствами (мелодия, фразировка, ритм, лад, гармония, темп, нюансы и т.д.).
- Членение хорового произведения на части, удобные для запоминания. Упражнения, помогающие преодолению тех или иных трудностей разучивания.
- Взаимосвязь вокально-технической и художественно-исполнительской стороны работы над произведением в процессе его разучивания. Использование ряда приемов в репетиционной работе.
- Художественная отделка произведения.
- Использование произведения на концерте как итог творческой работы коллектива.

Тема 11

- Приемы, связанные с работой дыхания: приемы задержки дыхания, прием твердой атаки звука, ритмического дробления выдержанного звука, приемы «рабочего напряжения» голосовой щели, приемы фонации на крайних участках диапазона голоса, прием «шумной струи выдоха», приемы, основанные на приспособлениях ротоглотки, приемы соединения регистров.

Тема 12

- Пение в системе вокальной температуры по двум схемам: нотной и ритмической.
- Фонопедический метод развития голоса.
- Целесообразное использование режимов работы гортани или регистров. Дыхание или фонационный выдох певческого вибрато, специфическая певческая акустика, артикуляция.
- 1-й комплекс: артикуляционная гимнастика;
- интонационно-фонетические упражнения;
- голосовые сигналы доречевой коммуникации;
- фонопедические приемы в нефальцетном режиме;
- фонопедические приемы перехода из нефальцетного в фальцетный режим;
- фонопедические приемы в фальцетном режиме.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Аудиторные занятия по предмету должны быть содержательными, разнообразными по видам и формам работы на уроке. При подборе лекционного материала особенно важны следующие критерии: последовательность, соответствие принципу «от простого - к сложному» и доступность восприятия небольшой группой студентов определенного уровня. Следует также исключить случаи резкого и неоправданного завышения сложности или объема информации.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. Данная форма позволяет широко использовать в единстве теоретический и обширный музыкально-практический материал, содержащийся в хоровой литературе, который впоследствии должен стать основой профессионального «багажа» будущего хормейстера.

На лекционном занятии педагог:

- сообщает тему новой лекции, представляет перечень исследуемых вопросов и литературы;
- освещает основное содержание;
- представляет аудио или видео материал хоровых выступлений;
- для закрепления полученных новых знаний ставит перед аудиторией вопросы проблемного характера, в поиске ответа на которые, студенты должны опираться на знания предыдущих занятий и полученные на данной лекции;
- в заключение просит студентов сделать резюме проведенного занятия.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Объёмный курс «Методика работы с хором» изучается в течение одного семестра студентами очного обучения, в течении двух семестров студентами заочного обучения, что обуславливает особое значение самостоятельной работы студента, включающей в себя чтение и конспектирование музыковедческой литературы, подготовку к докладу, сообщению, слушание и подборку музыки по темам курса.

Пользование интернет-ресурсом является большим подспорьем при изучении предмета, но материалы из этого источника требуют перепроверки и уточнения, возможно в большей степени, чем печатные, или архивно-рукописные.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с нотным текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Данилин Н. Искусство хорового пения. – М., 1963
2. Егоров А. Теория и практика работы с хором. – Л., М., 1951
3. Живов В. Хоровое исполнительство. – М., 2003

4. Краснощеков В. Вопросы хороведения. – М., 1968
5. Левандо П. Анализ хоровой партитуры. Л., ЛГИК, 1971
6. Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижеры. – М., 1963
7. Локшин Д. Работа в хоре. – ВЦСПС Профиздат. 1964
8. Никольская-Береговская К. Русская вокально-хоровая школа. – М., 2003
9. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1984
10. Пигров К. Руководство хором. – М., 1964
11. Романовский Н. Хоровой словарь. – М., 2000
12. Самарин В.А. Осенева М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором. М.: 2003г.
13. Соколов В. Дирижер, педагог, композитор. – М., 1988
14. Соколов В. Работа с детским хором. – М., 1968
15. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
16. Тевлин Б. Работа в хоре. – М., 1977
17. Хоровое искусство. Вып. I, II, III. – Л., 1967, 1971, 1977
18. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961
19. Шамина Л. Вопросы хорового образования. – 1985
20. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1985
21. Ильин В.П. Очерки истории русской хоровой культуры. Вторая половина XVII — начало XX века. - СПб.: Композитор, 2007[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/reader/book/2843/#1>
23. Гольская А.О. История хоровой музыки. - Кемерово: Кемеров.гос.ун-т культуры и искусств, 2013[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/reader/book/49317/#2>
24. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку: учебное пособие. - 2-е изд., стер. - СПб: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2018[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/reader/book/99800/#4>

Дополнительная литература:

1. Алмасов Е. устройство и работа голосового аппарата человека. М., 1960
2. Дмитриевский Г. Хороведение и хороуправление. М., 1948
3. Егоров А. Теория и практика работы с хором. М. – Л., 1951
4. Емельянов В. Фонопедический метод развития голоса. СПб «Лань», 2000
5. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. М., 1987
6. Живов В. Хоровое исполнительство. М., 2003
7. Мухин В. «Вокальная работа в хоре» из сборника «Работа в хоре»
8. Никольская-Береговская К. Русская вокально-хоровая школа от древности до 21 века. М., 2003
9. Пигров К. Руководство хором. М., 1964
10. Пономарьков И. «Строй и ансамбль хора» из сборника «Работа в хоре»
11. Птица К. Очерки по технике хорового дирижирования. М., 1948
12. Соколов В. Работа с хором. М., 1964
13. Хазанов А. «Как разучивать произведение с хором» из сборника «Работа в хоре»
14. Чесноков П. Хор и управление им. М., 1961
15. Демченко А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия. - Саратов: Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. Собинова, 2013[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/reader/book/72058/#2>

16. Гусева О.В. История зарубежной музыки. - Кемерово: Кемеров.гос.ун-т культуры и искусств, 2006 [Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://eJanbook.com/reader/book/45995/#2>

Интернет-ресурсы:

СКГИИ имеет доступ к следующим библиотечным Интернет-ресурсам:

1. Электронная библиотечная система IPR books www.iprbookshop.ru;
2. Электронная библиотечная система "Лань" www.e.lanbook.com
3. Образовательная платформа Юрайт <https://urait.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по правоведению и смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в онлайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование академическим хором».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2024 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: доцент

Кучукова Р.С.

Эксперт: доцент

Жапшуева Л.Х.