

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

Рабочая программа
учебной дисциплины

МДК.01.01

Хороведение

по специальности

53.02.06 Хоровое дирижирование

Нальчик
2015

Рабочая программа Хороведение«» одобрена предметно-цикловой комиссией по специальности «Хоровое дирижирование»
Протокол № 12

От «16» февраля 2015 г.

Председатель ПЦК

/Гридасов Г.В.

Рабочая программа «Хороведение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта специальности: 53.02.06«Хоровое дирижирование»

Разработчик

Слепченко В.В. преподаватель ККИСКГИИ

Эксперт

Гридасов Г.В. преподаватель ККИ СКГИИ

Содержание

- 1.Цель и задачи курса
- 2.Требования к уровню освоения содержания курса
- 3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
- 4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
- 5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
- 6.Материально-техническое обеспечение дисциплины.
- 7.Методические рекомендации преподавателям.
- 8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы

1. Цель и задачи курса:

Цели - формирование дирижерского комплекса у обучающихся, воспитание квалифицированных специалистов, способных продемонстрировать знания и навыки в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве дирижера хорового коллектива и преподавателя хоровых дисциплин в детских школах искусств, детских музыкальных школах, детских хоровых школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях

Задачи:

- усвоение учащимися знаний теоретических основ хорового искусства;
- развитие умений и навыков, необходимых для практической работы с хором;
- расширение музыкального кругозора, ознакомление учащихся с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным музыкальным творчеством;
- развитие навыков самостоятельной работы над партитурой; ознакомление учащихся с методическими основами работы с хором;
- развитие у учащихся навыков чтения с листа и транспонирования хоровых партитур различной фактуры.

2. Требования к уровню освоения содержания курса.

В результате освоения курса студент должен:

- иметь практический опыт:

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями;

составления плана разучивания и исполнения хорового произведения;

- уметь:

исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров a cappella и с сопровождением, транспонировать;

исполнять любую партию в хоровом сочинении;

дирижировать хоровые произведения различных типов: a cappella и с сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным пением хоровых партий;

анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения;

определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства;

выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, дирижерские);

применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями;

пользоваться специальной литературой;

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения;

- знать:

репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты);

вокально-хоровые особенности хоровых партитур;

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива;

основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства;

методику работы с хором;

профессиональную терминологию.

Дирижер хора, преподаватель, должен обладать **общими компетенциями**, включающими в себя способность:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Дирижерско-хоровая деятельность включает следующие умения и навыки:

Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.

Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара.

Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.

Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

Педагогическая деятельность -

Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств и детских музыкальных школах, детских хоровых школах, других учреждениях дополнительного образования, учреждениях общего образования, учреждениях СПО.

Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе.

Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и дирижирования.

Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;

Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.

Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины виды учебной работы и отчетности

Тема	Кол-во часов
1. Роль и значение хорового пения в развитии музыкальной культуры.	8 часов

2. Специфика хорового исполнительства, его цели и задачи. Формы хорового исполнительства.	2 часа
3. Голосовой аппарат человека. Певческие голоса и их характеристики.	6 часов
4. Вопросы певческой культуры.	6 часов
5. Культура речи в пении.	4 часа
6. Понятие о хоре. Типы, виды, составы хоров.	8 часов
7. Строй хора.	10 часов (из них 6 – лекционных, 4 – практических занятий)
8. Ансамбль хора.	8 часов (из них 4-лекционных, 4-практических занятий)
9. Работа дирижера над партитурой.	10 часов (из них 4-лекционных, 6 -практических занятий)
10.Методика работы с самодеятельным хором.	10 часов (из них 6-лекционных, 4-практических занятий)

Распределение часов курса по темам и видам работ.

индекс	Наименование дисциплины	Распределение по сем Естрам	Максим.учебная нагрузка студента	Обязательные учебные занятия	Самостоятельные занятия студента
МДК 01.01	Хороведение	4,5,6	84	56	28

Объём курса равен 56 часам, на 4 - 20 ч, в 5 -16 ч ,в 6 семестре -20ч

4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего промежуточного итогового контроля (программный минимум, зачетно- экзаменационные требования)

Тема 1: Роль и значение хорового пения в развитии музыкальной культуры

Краткие сведения из истории хорового исполнительства. История хорового исполнительства в России и его основные направления: народнопесенное и профессиональное церковно-певческое искусство. Основные формы церковно-певческого искусства: знаменное, строчное и партесное пение. Первые государственные профессиональные русские хоры: хор Государевых певчих дьяков, в дальнейшем переименованный в Петербургскую Придворную певческую капеллу; хор Патриарших певчих дьяков и поддьяков, впоследствии Московский Синодальный хор. Основные этапы развития этих хоров и соответствующих учебных заведений вплоть до советского периода.

Усадебно-дворянская культура России XVIII-XIX веков. Крепостная хоровая капелла графа Шереметева, возглавляемая выдающимися русскими хоровыми дирижерами С.А. Дегтяревым и Г.Я. Ломакиным. Капелла князя Ю.Н. Голицына.

Светская хоровая культура в России второй половины XIX века. Создание общедоступных хоровых коллективов и хоровых учебных заведений. Хор Бесплатной музыкальной школы в Петербурге. Создание Бесплатных классов хорового пения при РМО в Москве и Петербурге, хора Пречистенских рабочих курсов в Москве. Организация Русского хорового общества в 1878 году.

Известные на рубеже веков духовные хоры, возглавляемые И.И. Юховым и А.А. Архангельским.

Конец XIX века – расцвет хорового исполнительства в России. Исполнительская деятельность Синодального хора и Придворной певческой капеллы. Создание Симфонической капеллы в Москве.

Хоровое исполнительство после революции 1917 года. Профессиональные хоровые коллективы: Ленинградская (ныне Петербургская) академическая хоровая капелла имени Глинки, Государственный хор СССР (ныне Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова), Республиканская русская хоровая капелла (ныне Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова), Ансамбль красноармейской песни ЦДКА имени Фрунзе (ныне Дважды Краснознамённый имени А.В. Александрова ансамбль песни и пляски Российской армии), Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого.

Русские хоровые дирижеры: В.С. Орлов, Н.М. Данилин, П.Г. Чесноков, М.Г. Климов, А.В. Александров, А.В. Свешников, К.Б. Птица, А.А. Юрлов, М.Е. Пятницкий.

Новое направление в хоровом исполнительстве 70-х годов - создание камерных хоров: Московского камерного хора под руководством В.Н. Минина, Государственного камерного хора под руководством В.К. Полянского (ныне хор Симфонической капеллы России).

Детская хоровая самодеятельность. Детский хор НИИ художественного воспитания детей Академии педагогических наук России. Деятельность В.Г. Соколова, возглавлявшего этот коллектив. Ансамбль песни и танца московского городского Дворца пионеров под руководством В. С. Локтева.

Студенческие самодеятельные хоры, получившие известность в последние десятилетия: Московский хор молодежи и студентов под руководством Б. Тевлина, хор МВТУ им. Баумана – руководитель В.Живов, Мужской хор МИФИ – руководители Э. Рывкина и Н. Малявина.

Начало студийного хорового движения в 60-е годы. Детские хоровые студии «Пионерия», «Веснянка», «Восход».

Тема 2. Специфика хорового исполнительства, его цели и задачи.

Формы хорового исполнительства

Хор как единственный в своем роде «живой» музыкальный инструмент, основу звучания которого составляет ансамбль вокальных унисонов. Специфические свойства вокальных голосов, определяющие высокий уровень ансамблевой сложности в хоре. Создание общехорового ансамбля, необходимого для раскрытия художественного замысла исполняемой музыки.

Хоры академические, народные, оперные, учебные, детские, церковные, ансамбли песни и пляски. Определение целей, задач и особенностей репертуара в каждой из форм хорового исполнительства.

Тема 3. Голосовой аппарат человека. Певческие голоса и их характеристики

Устройство голосового аппарата и его три основные составляющие:

- легкие с дыхательными путями
- гортань с голосовыми связками
- область природных резонаторов

Понятия о миоэластической и нейромоторной теориях функционирования голосового аппарата.

Регистровое строение певческих голосов. Сглаживание, или выравнивание регистров голоса – необходимое условие преодоления определенных вокально – хоровых трудностей.

Понятие о певческом голосе и характеризующих его качествах: диапазон, сила, тембр, вибрато.

Три группы певческих голосов: детские, женские и мужские. Характеристика их исполнительских возможностей. Принципы определения типа и характера певческого голоса. Профессиональные и

непрофессиональные вокальные голоса. Классификация певческих голосов и ее исторические предпосылки.

Тема 4. Вопросы певческой культуры

Формирование у участников хора навыков и умений, основанных на традициях академического пения и их отражение в понятиях: певческая установка, певческое дыхание, звуковедение.

Основные типы певческого дыхания. Виды хорового дыхания. Понятие резервного дыхания. Соответствие характера дыхания характеру исполняемой музыки. Понятие о певческой опоре и высокой вокальной позиции и их взаимосвязь с певческим дыханием и резонированием.

Три вида атаки звука и их роль в звукообразовании. Различные виды звуковедения и основные вокальные штрихи.

Тема 5. Культура речи в пении

Синтез речи и музыки в вокальных жанрах. Значение слова в хоровом пении. Различие в написании и произношении слов.

Раскрытие понятий «орфоэпия», «культура и логика речи» применительно к вокальному исполнению. Взаимосвязь вокальной дикции и артикуляции. Правила вокального произношения в зависимости от норм звуковедения. Зависимость дикции от темпа, тесситуры и динамики в вокально – хоровом исполнении.

Тема 6. Понятие о хоре. Типы, виды, составы хоров

Определение понятия «хор». Типы хоров. Характеристика их вокально-технических и исполнительских возможностей. Виды хора. Определение понятия «хоровая партия». Комплектация хоровых партий соответствующими сольными певческими голосами. Количественный состав и расположение хорового коллектива.

Тема 7. Строй хора

Определение понятия «музыкальный строй». Исторический аспект возникновения и видоизменения различных музыкальных систем, именуемых музыкальными строями.

Строй хора – один из основных элементов хоровой звучности. Раскрытие понятия «зонный строй». Подтверждение основных выводов П.Г.Чеснокова в научных исследованиях и трудах академика Н.А.Гарбузова о зонной природе вокального строя.

Два вида строя хора – мелодический и гармонический. Мелодический строй как достижение унисона в звучании хоровой партии посредством осознания ладовых тяготений и законов зонного интонирования ступеней и интервалов. Гармонический строй и его взаимосвязь с мелодическим строем. Интонирование аккордов. Взаимосвязь дыхания и строя, вокала и строя.

Развитие слуховых данных у певцов. Активная природа вокального слуха и его взаимосвязь с мышечными ощущениями при правильном звукоизвлечении и звуковедении.

Тема 8. Ансамбль хора

Значение ансамбля как одного из главных элементов полноценного хорового исполнения.

Понятия частного и общехорового ансамбля. Зависимость частного ансамбля от количества певцов и качества их голосов. Единство ощущений темпа, ритма, метра, динамических изменений, необходимых для достижения частного и общехорового ансамбля. Общий ансамбль в хоре – это органическое слияние всех элементов хоровой звучности с целью всестороннего раскрытия образно–смысловой сферы исполняемого произведения.

Виды хорового ансамбля

Темповый и метроритмический ансамбль. Определение верного темпа, отражающего образно – содержательную суть исполняемого произведения. Соответствие темпа определенному стилю или направлению в музыке. Определение меры медленного и быстрого темпов. Понятие метричности и агогичности исполнения. Прием *rubato*.

Метр – основа ритмического ансамбля при исполнении контрастных ритмических структур в полифонической музыке. Способы преодоления темповых и метроритмических трудностей в работе с хором.

Динамический ансамбль и его соответствие различным складам изложения.

Динамический ансамбль в произведениях для хора с солистами.

Различные виды динамического ансамбля хора с сопровождением.

Естественный и искусственный ансамбль. Зависимость динамического ансамбля от тесситуры.

Роль нюансов и фразировки в раскрытии содержания хорового произведения. Их взаимосвязь со стилем, формой, темпом произведения.

Тембровый ансамбль и его художественно – выразительные возможности.

Задачи «ретушировки» литературного текста в хоровом пении.

Соблюдение единства приемов звукоизвлечения (атаки) и звуковедения – важные элементы частного и общего ансамбля.

Тема 9. Работа дирижера над партитурой

Тщательный анализ хорового сочинения – необходимое условие для осуществления верной исполнительской трактовки и выбора необходимых хормейстерских приемов в работе с хором.

Основные этапы самостоятельной работы дирижера над хоровой партитурой.

План выполнения письменной аннотации на хоровое сочинение.

Тема 10. Методика работы с самодеятельным хором

Руководитель коллектива – организатор всей его деятельности. Личностные, организаторские и профессиональные качества, необходимые дирижеру для осуществления совместной с хором творческой деятельности.

Основы организации самодеятельного хора

Материальная база. Методика создания хорового коллектива. Организация самоуправления внутри коллектива.

Организация занятий самодеятельного хора. Методы разучивания репертуара.

Планирование репетиционной, учебной и концертной деятельности коллектива. Формирование основных вокально-хоровых навыков у участников самодеятельного хора. Роль и значение вокально-хоровых упражнений в работе самодеятельного коллектива.

Подбор репертуара. Его доступность и художественная самоценность. Роль репертуара в закреплении вокальных и слуховых навыков у участников хора. Методы разучивания исполняемого репертуара.

Специфика изучения музыкальной грамоты в хоровой самодеятельности.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик.

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основной профессиональной образовательной программы должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин,

междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых в объеме, соответствующем требованиям ООП.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов.

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, творческой работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

помещения для работы со специализированными материалами и их хранения (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотрный видеозал).

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

В образовательном учреждении обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на его балансе.

7. Методические рекомендации преподавателям.

Изложение теоретического материала необходимо тесно связывать с практической работой студента в классе по специальности, учитывая при этом большое разнообразие методов работы различных педагогов.

Рекомендуется предусмотреть в курсе проведение нескольких семинарских занятий по наиболее важным практическим темам, которые недостаточно полно освещены в методической литературе. К их числу следует отнести: «Основы техники дирижирования», «Развитие исполнительской техники», «Изучение педагогического репертуара для музыкальных школ».

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

В ходе освоения курса студенты должны быть нацелены на активное усвоение материалов, прочитанных преподавателем на лекциях, а также дополнять эти материалы самостоятельной работой по изучению рекомендованной литературы, прослушиванию аудиозаписей, просмотру видеоматериалов.

Необходимо вести конспекты лекций, поскольку некоторые темы могут быть неполно или недостаточно объёмно раскрыты в существующих учебных пособиях. При конспектировании следует записывать все события, имена, факты, названные преподавателем, чётко обозначая степень их важности в русле рассматриваемой проблемы.

При подготовке докладов и рефератов, предлагаемых преподавателем, необходимо пользоваться рекомендованными источниками (списками основной и дополнительной литературы по темам). При составлении доклада или реферата студент должен предварительно ознакомиться с рекомендованной литературой, составить структуру-план (состоящий из вступительного раздела, в котором обосновывается важность и актуальность выбранной темы, основного раздела, раскрывающего тему доклада, заключительного раздела, отмечающего пути дальнейших выступлений). При устном выступлении важно следить за свободой речи, грамотностью

построения предложений, текстом, избегать использовать вводные слова, слова - «паразиты», бытовизмы. При подготовке к зачёту или экзамену также следует учитывать необходимость устного изложения материала, для чего рекомендуется также письменно составлять план ответа в виде пунктов или тезисов.

Краткое изложение курса

В курс хороведения входят следующие сведения:

- Педагогические принципы различных школ обучения хороведению;
- Формирование отечественной педагогической школы; изучение опыта выдающихся педагогов;
- Роль педагога в воспитании молодого музыканта;
- Приёмы педагогической работы;
- Важнейшие предпосылки становления музыканта-исполнителя;
- Способы оценки и развития природных данных: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, внимания, художественного воображения, технического аппарата;
- Организация и планирование учебного процесса в музыкальной школе;
- Методика проведения урока;
- Проведение контрольных мероприятий;
- Обучение на разных этапах подготовки учащихся (специфические особенности);
- Исполнение произведений разных стилей и жанров - приёмы работы;
- Культура работы с авторским текстом, грамотность, осмысленность фразировки, артикуляции и др.;

Структурно курс строится на сочетании лекционных и практических занятий.

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.

1. Анисимов Л. Дирижер-хормейстер. Л., 1976
2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л., 1980

3. Баранов Б. Курс хороведения. М., 1991
4. Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха. М.- Л., 1948
5. Горяйнов Ю. Г. Я. Ломакин. М., 1984
6. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., 1986
7. Егоров А. Теория и практика работы с хором. Л., 1951
8. Ершов А. Старейший русский хор. Л., 1978
9. Живов В. Теория хорового исполнительства. М., 1988
10. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. М., 1985
11. Калинин С. Памяти А.В. Свешникова. Статьи. Воспоминания. М., 1998
12. Краснощеков В. Вопросы хороведения. М., 1969
13. Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 1963
14. Морозов В. Тайны вокальной речи. Л., 1967
15. Никольский А. Голос и слух хорового певца. М., 1998 (переиздание)
16. Попов С. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора. М., 1957
17. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. М. 1970
18. Романовский Н. Принципы работы над строем в хоре / Хоровое искусство. Л., 1967
19. В. Самарин. Хороведение. М., 2001
20. Соколов В. Работа с хором. М., 1959
21. Тевлин Б., Ермакова Л. (сост.) К. Птица. О музыке и музыкантах. Статьи разных лет.
22. Ткачев Д. А. А. Архангельский. Л., 1974
23. Чесноков П. Хор и управление им. М., 1952
24. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М. 1981
25. Юссон Р. Голос певца. М., 1967г.