Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория
имени М.И.Глинки»

Кафедра дирижирования

Рабочая учебная программа

ХОРОВЕДЕНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ С ХОРОМ

для обучающихся по специальности
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором
(специализация №2 Художественное руководство академическим хором)
Квалификация: Дирижер академического хора. Преподаватель

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация №2 «Художественное руководство академическим хором»)

Составитель:
и.о. профессора кафедры дирижирования Е.В. Рудзей

Рецензент:
заведующий кафедрой дирижирования, народный артист России, доцент И.В. Юдин; и.о. профессора А.А. Париман

Редактор:
канд. искусствоведения, доцент О.В. Новикова

Организационно-методический раздел

Рабочая учебная программа дисциплины «Хороведение и методика работы с хором» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в области культуры и искусства (М.,2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация №2 Художественное руководство академическим хором), с учётом учебного плана НГК по этой специальности, локальных нормативных актов. В основу данной рабочей учебной программы положено содержание программы для дирижёрско-хорового факультета НГК им. М.И.Глинки «Хороведение. Методика работы с хором» (составитель – Е.В. Рудзей 2007 г., рукопись), а также программы «Хороведение» для музыкальных вузов (М., 1983), рекомендованной Министерством культуры СССР (составитель – В.И.Краснощёков)

Аннотация курса. Данный курс входит в число основных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины рассчитан на 1 год (II курс, III–IV семестры) и включает 144 часа, из них 66 часов – аудиторные лекционные занятия (по 2 часа в неделю), 77 – самостоятельная работа студентов, контроль – 1 час.

Основной *целью* курса является подготовка студентов к осуществлению на высоком уровне профессиональной исполнительской и педагогической деятельности в качестве дирижеров-хормейстеров, развитие навыков эффективного управления хоровым коллективом, формирование качеств дирижёра-лидера.

В *задачи курса* входит расширение кругозора студентов в области хоровой культуры, теории и истории хорового исполнительства; обобщение опыта работы крупных мастеров хорового дела и хоровых педагогов; овладение различными методиками управления исполнительским коллективом; совершенствование навыков, необходимых в вокально-хоровой и педагогической работе; формирование комплексных представлений о профессии дирижера во всех ее аспектах – исполнительском, музыкантском, управленческом. Курс направлен на овладение знаниями и навыками руководства, профессионального общения, управления репетиционным процессом, необходимые для постоянного повышения эффективности профессиональной деятельности, а также на ознакомление студентов с методическими пособиями и профессиональной литературой по вопросам теории и истории исполнительства, вопросам управления хоровым коллективом.

Поставленные задачи важны для всей многоуровневой системы музыкального профессионального образования, но этап вузовского обучения

обеспечивает более высокую ступень в развитии профессиональных и личностных качеств исполнителя, завершает формирование самостоятельно мыслящего музыканта.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данная дисциплина является ведущей в кругу дисциплин специального цикла, готовя будущих выпускников к практической деятельности в качестве профессиональных хормейстеров, дирижёров академическим хором в соответствии с квалификацией «дирижёр». Данный курс теснейшим образом связан с большинством дисциплин специального цикла («Дирижирование», «Хоровой класс», «Вокальная подготовка», «Методика преподавания дирижирования» и т.д), некоторыми общепрофессиональными дисциплинами (такими как «История искусств», «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «Музыкальная педагогика и психология», «Музыкальная форма»), с творческой практикой. Эти связи обусловлены тем, что на занятиях по предмету «Хороведение и методика работы с хором» в процессе получения знаний и формирования практических навыков использования арсенала дирижёрских и хормейстерских средств, знания и умения, полученные в рамках различных курсов, обобщаются и актуализируются.

Кроме того, занятия по «Хороведению и методике работы с хором» являются неотъемлемой частью подготовки выпускников к будущей педагогической деятельности в качестве преподавателей данной дисциплины.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, подразумевающих, что студент:

ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.

Знать:

– основные особенности организации образовательного процесса и методической работы;

– различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики;

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения;

– нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства;

– методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;

Уметь:

– планировать и организовывать образовательный процесс, приме-

нять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики;

– формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность;

– ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;

Владеть:

– различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий;

– навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.

ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Знать:

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);

– принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;

– виды и основные функциональные группы аккордов;

– стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;

Уметь:

– пользоваться внутренним слухом;

– чисто интонировать голосом;

– анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;

Владеть:

– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;

– навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;

– навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

ПК-3 Способен организовывать, готовить и проводить концертные (оркестровые, хоровые) мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

Знать:

– обширный концертный репертуар для хоровых/оркестровых коллективов организаций дополнительного образования детей и взрослых;

Уметь*:*

– формировать концертную программу в зависимости от тематики мероприятия и исполнительских возможностей коллектива;

Владеть:

– навыками работы с хоровым коллективом и солистами.

ПКО-1 Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами.

Знать:

– различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными хорами;

– основные принципы педагогической работы над хоровыми произведениями;

– последовательность этапов создания программы концерта, его специфику;

– задачи и функции дирижера на каждом из этапов;

Уметь:

– проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением;

– грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей;

– работать с хоровым коллективом над созданием музыкального образа;

– работать с солистами и отдельными группами хорового коллектива;

– согласовывать звучание хорового коллектива с акустикой зала;

– сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;

Владеть:

– навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с хором;

– навыками творческого взаимодействия с артистами хора.

ПКО-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами.

Знать:

– основные методики работы с хоровыми коллективами (распевание хора, прослушивание участников хорового коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);

Владеть:

– профессиональными навыками игры на фортепиано.

ПКО-5 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации

Знать:

– специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня;

Уметь:

– аналитически оценивать существующую литературу по специальности;

Владеть:

– различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения;

– приемами педагогической работы над вокально-хоровыми элементами.

Краткие методические указания.

Занятия по дисциплине проходят в виде групповых занятий и носят лекционно-практический характер. Содержание и характер учебного материала определяют, соответственно, и форму занятий. Обзор теоретического материала даётся на лекционных занятиях. На семинарских и практических занятиях закрепляются и углубляются знания, умения и навыки по ключевым вопросам теории и методики.

Семинарские занятия включают в себя обсуждение вопросов методики работы с хором в сопоставлении различных авторских методик, а также дискуссии по различным творческим, общекультурным, общепрофессиональным вопросам.

Практические занятия представляют собой моделирование репетиционных ситуаций с отработкой технологий методики управления хоровым коллективом, затем тщательный разбор и обсуждение работы каждого студента с «курсовым хором». Практические занятия включают прослушивание, сравнение различных исполнительских стилей и интерпретаций; анализ хоровых партитур с точек зрения «хороведческой», «дирижёрской», «исполнительской»; защита исполнительских планов и планов стратегического развития коллективов различных модификаций.

Необходимо отметить, что структура урока часто носит «смешанный», лекционно-практический характер (1-й час – лекция, 2-й час – практическое занятие).

Важно отметить, что выделенные в Содержании курса разделы, обозначающие основные направления работы в рамках данной дисциплины, могут изменить свою последовательность в соответствии с творческими и педагогическими установками преподавателя (например, разделы 1 и 2 могут быть переставлены местами, т.е. раздел «Профессия – дирижёр-хормейстер» может быть введён в самом начале обучения для осознания профессиональной модели, а «исторический» раздел – следовать за ним; то же самое можно заметить и в отношении разделов 3 «Репетиционный процесс в хоре» и 4 «Вопросы теории хорового пения» - возможна их взаимная перестановка. Разделом 5 – «Работа дирижёра-хормейстера над пар-

титурой. Вопросы анализа и исполнительства хоровых произведений» целесообразно замыкать курс. Он перестановке не подлежит.

Естественным завершением работы по окончании года является экзамен, где студент обязан продемонстрировать теоретические знания, полученные в процессе обучения. При выставлении экзаменационной оценки учитывается интенсивность и качество практической работы в течении года. В целом, знания и навыки, приобретённые при прохождении курса обеспечивают студенту «запас профессионализма» при выходе на практику работы с хором, а так же создают предпосылки для его будущего развития и самосовершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве дирижёра-хормейстера, руководителя хорового коллектива, педагога.

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(основные дидактические единицы)

Обретение обучающимися зрелого понимания сути профессии, профессионального мастерства на основе всесторонней образованности. Усвоение традиций русской и западной хоровых школ. Овладение знаниями и навыками руководства, профессионального общения, управления репетиционным процессом и основ дирижёрской исполнительской интерпретации. Поэтапное практическое освоение передовых технологий профессиональной работы с хором. Анализ и усвоение материалов методических пособий и профессиональной литературы по вопросам теории и истории исполнительства, вопросам управления.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Хоровое пение, как древняя и богатая область музыкального искусства. Краткий обзор истории развития хорового пения.

Тема 1. Певческое искусство зарубежных стран.

Возникновение профессионального хорового искусства. Основная сфера его деятельности. Формы хорового исполнительства в странах Ближнего Востока. Хоровая культура Древней Греции. Хоровая лирика. Хор в античной трагедии. Древнегреческая философия и воспитательная роль хорового пения. Влияние античного искусства на литературу и музыкальное творчество последующих эпох.

Византийские хоры и стиль исполнения. «Осьмогласие». Григорианский хорал. Характер григорианского пения. Средневековое профессиональное певческое искусство. Развитие ранних форм многоголосного пения. Формы литургического пения. Ars antica. Ars nova. Цеховые организации.

Певческое искусство эпохи Возрождения. Полифоническая музыка старого стиля. Месса. Мотет. Развитие светского многоголосного пения. Мадригал. Старейшие хоровые коллективы и культивируемые ими принципы исполнения.

Барокко. Развитие искусства хорового пения в XVII – XVIII веках. Пассионы. Расцвет оперы, оратории кантаты. Совершенствование вокальной техники и принципов обучения певцов. Роль духовного концерта в повышении исполнительского мастерства профессиональных хоров.

Деятельность консерваторий, академий.

Вокально-драматическое творчество Генделя, Баха, Гайдна, Моцарта, их влияние на формирование классических норм хорового исполнительства.

Хоровое искусство эпохи Французской революции. Хоровое движение XIX – XX веков. Массовые хоровые объединения. Французские певческие объединения, немецкие хоровые общества.

Хоровое исполнительство и современное искусство в довоенном и послевоенном мире. Ведущие хоровые коллективы.

Тема 2. Хоровая культура России.

Многовековые традиции русского народного песенно-хорового искусства, своеобразие национальной хоровой культуры.

Хоровое пение в Киевской Руси. Знаменное и кондакарное пение. Хоры и певческие школы стольных городов удельных княжеств. Московско-Новгородские мастера знаменного и демественного пения. Регламентация круга песнопений и художественных норм их исполнения. Кант. Развитие партесного пения в XVIII веке. Партесный концерт.

Профессиональное хоровое искусство XVIII – XIX веков. Придворная певческая капелла. Синодальный хор. Крепостные хоры. Духовная хоровая музыка. Духовный концерт. Литургическая музыка.

Частные хоры, русские оперные хоры. Выдающиеся творческие достижения русских хоров. Выдающиеся русские музыканты-дирижёры. Принципы русской певческой школы.

Бесплатная музыкальная школа. Рабочие хоры. Русское хоровое общество.

Хоровое исполнительство в России после Октябрьской революции. Перестройка профессиональных хоровых организаций. Профессиональные хоры России. Академические капеллы. Камерные хоры. Профессио-

нальные народные хоры. Детские хоровые коллективы. Хоровые школы и студии. Развитие самодеятельного хорового движения.

Состояние хорового искусства на современном этапе развития общества. Цели и задачи. Современные хоровые коллективы России. Перспективы развития хорового исполнительства.

Практическая работа. Формирование навыка структурирования и изложения информации по историческому принципу. Анализ исторического процесса развития хоровой музыки в развитии различных жанров и стилей. Формирование навыка анализа исполнительских манер различных эпох и культур.

Самостоятельная работа. Закрепление навыков определения и анализа исполнительских манер различных жанров и стилей в историческом контексте. Прослушивание музыкальных произведений. Чтение специальной литературы, посвящённой истории развития хорового искусства и хорового исполнительства.

В результате освоения данного раздела студент должен:

- осознать исторический процесс формирования, становления и развития профессионального хорового искусства в контексте общемировых культурно-исторических процессов;
- уметь распознавать различные стилевые и жанровые исполнительские манеры, ориентироваться в них.

Раздел 2. Профессия – дирижёр-хормейстер.

Тема 1. Введение. Профессия – дирижёр.

Значение курса «Хороведение и методика работы с хором». Теория и история хорового исполнительства в профессиональной подготовке хормейстеров. Цели и задачи курса.

Профессия дирижёр как управленческая. Дирижёр-лидер. Воспитание лидерского мировоззрения, привычек, самовосприятия. Гражданская позиция руководителя. Необходимые навыки управления хоровым коллективом.

Создание модели руководителя хорового коллектива. Составление «карты профессионального соответствия» как комплекса знаний, умений, навыков, психологических характеристик, физических параметров, необходимых для успешной профессиональной деятельности.

Определение направления изменений каждого студента для успешной профессиональной деятельности.

Тема 2. Личность дирижёра как определяющий фактор развития хорового коллектива.

Закон совершенства в работе. Ценности человека, дирижёра. Понятие эффективной работы и эффективного лидерства. Понятие проактивности. Парадигмы, принципы, самовосприятие. Уровень самооценки. Принципы руководства и управления собой. Влияние. Выбор поведенческой реакции дирижёра на основе приоритетов. Цельность личности. Решение проблем, способность принимать решения. Дисциплина и самостоятельность. Закон целесообразности.

Эмоциональная зрелость лидера. Ответственность. Кругозор дирижёра. Необходимость целеполагания и позитивное мышление.

Техника постановки целей глобальных и локальных. Цели в работе с коллективом. Законы предназначения. Цели в репетиционном процессе.

Парадигмы взаимозависимости. Принципы межличностного руководства и эмпатического общения. Синергия и творчество.

Типы и стили руководства в репетиционном процессе. Специальная организация репетиционного пространства. Вербальные и невербальные стороны репетиционного процесса.

Подготовка коллектива к концертному выступлению. Методы преодоления сценического страха.

Практическая работа. Составление «карты профессионального соответствия» каждым студентом, оценка уровня своих знаний, умений, навыков на настоящем этапе профессионального развития. Осознание необходимых изменений для профессионального и личностного роста. Осознание лидерских качеств и уровня эмоциональной зрелости, необходимых руководителю коллектива. Обсуждение выбора стиля поведения и руководства коллективом.

Самостоятельная работа. Изучение специальной литературы по данной тематике. Разработка системы целеполагания в обучении, прохождении курса и профессиональной деятельности.

В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать: законы личностного самосовершенствования, эффективной работы с хоровым коллективом и законы управления коллективом; типы и стили руководства репетиционным процессом;
- уметь создать систему целеполагания и целесообразности в работе с хоровым коллективом, организовывать репетиционное пространство, создавать нужную репетиционную атмосферу, владеть техникой психологической подготовки коллектива к концертному выступлению.

Раздел 3. Создание коллектива. Репетиционный процесс в хоре (общие вопросы).

Тема 1. Понятие хора. Жанры хоровых коллективов.

Хор как музыкально-испонительский коллектив, ансамбль вокальных унисонов. Определения хора. Тип хора. Исполнительские возможности каждого типа хора.

Вид хора. Исполнительские возможности каждого вида хора. Характеристика состава хора во взаимосвязи акустических и выразительных возможностей.

Академические хоры. Хоровые капеллы. Народные хоры. Оперные хоры. Церковные хоры.

Тема 2. Создание и развитие хора.

Стратегический план создания и развития хоровых коллективов. Выбор стратегии в зависимости от исходной цели, как основы развития исполнительского коллектива.

Законы жизнедеятельности хора. Планирование репетиционно-концертного цикла. Разработка репетиционного плана в соответствии с заданным временн**ы**м параметром.

Тема 3. Фазы подготовки концертной программы.

Составление репетиционного плана на основе анализа всего комплекса вокально-хоровых исполнительских задач и уровня развития хорового коллектива. Ошибки при составлении репетиционного плана.

Подготовительный этап в репетиционном процессе. последовательность изучения нотного текста.

Технический этап в репетиционном процессе. Способы разучивания произведения по партиям, группам и со всем хором. Разучивание произведения по разделам. Комплексная работа над элементами хоровой звучности.

Художественный этап в репетиционном процессе. Приёмы увеличения эффективности различных фаз репетиционного процесса. распределение репетиционного времени.

Объём и содержание исполнительского репертуара как важный фактор творческого состояния и роста коллектива. «Исполнительская форма» хорового коллектива.

Практическая работа. Защита проектов стратегических планов создания и развития коллективов различных жанров типов и видов. Моделирование репетиционного процесса. Отработка навыков ведения различных этапов репетиционного процесса на отрывках хоровых партитур в соответствии с целями и задачами каждого этапа. Совершенствование навыков управления временем в репетиционном процессе. Обсуждение качества

выполнения задач каждым студентом всей группой, коллективное нахождение методов исправления недочётов.

Самостоятельная работа. Подготовка к защите макетов стратегических планов создания и развития хоровых коллективов, разработка плана репетиции с отрывком хорового произведения в соответствии с заданным этапом и временн**ы**ми рамками. Анализ методической литературы по вопросам составления репетиционного плана.

В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать законы жизнедеятельности и развития хоровых коллективов, особенности составления плана репетиционно-концертной работы;
- уметь создавать план развития коллектива по основным направлениям, план репетиционного процесса в работе над произведением при подготовке концертной программы.

Раздел 4. Вопросы теории хорового пения.

Тема 1. Певческие голоса и хоровые партии.

Краткие сведения по механике и акустике голосового аппарата. Механизм дыхания. Певческое дыхание. Источник звука. Образование звука. Диапазон голоса. Сила звука. Спектр связочного звука. Громкость звука и вибрато.

Системы резонаторов и их функции.

Гласные и согласные в пении.

Факторы, определяющие тембр. Формирование высокой и низкой певческой форманты. Переходные ноты.

Понятие тесситуры в пении.

Соответствие исполнительской задачи характеру звучания голоса на данном участке диапазона как важное условие художественного исполнения. Тесситура и интерпретация.

Хоровые парт и составляющие их голоса. Классификация певческих голосов. Группа детских голосов. Группа женских голосов. Группа мужских голосов. Определение типов певческих голосов.

Тема 2. Некоторые вопросы вокальной техники.

Пение, как целостный процесс работы голосового аппарата. Развитие певческих навыков в связи с исполнительскими задачами. Рефлекторная связь слуха и мышечных голосовых ощущений. Вокальный слух и его развитие.

Певческая установка. Связь певческого дыхания и звукообразования. Дыхание в различных темпах. Дыхание и регистры. Дыхание и технические приёмы. Дыхание при различных динамиках звучания. Единообразие дыхания в хоре. Цепное дыхание. Дыхание, как средство выразительности.

Атака звука. Влияние атаки звука на процесс звукообразования. Атака и качество звука. Виды атаки звука. Возможные недостатки при мягкой и твёрдой атаке. Обязательные качества атаки звука.

Основные приёмы звуковедения. Кантилена – основа пения. принципы и техническая основа кантилены. Приёмы legato, non legato, staccato, различные виды акцентов и т.д.

Работа над подвижностью певческого голоса как важный фактор формирования певческого голоса. Вопросы техники беглости. Пути развития подвижности певческого голоса.

Распевание в хоре. Методы работы над вокально-хоровыми упражнениями.

Тема 3. Дикция и орфоэпия в пении.

Дикция в пении, её специфика. Певческая дикция и певческий тон. Отчётливость артикуляции при формировании гласных и согласных. Единство формирования в хоровом пении.

Характер произношения и характер произведения.

Особенности орфоэпии в пении.

Орфоэпия гласных и согласных в различных языках.

Сила звучания гласных и согласных с точки зрения акустики.

Правила литературного произношения.

Логическое произношение при исполнении словесного текста в пении. Логические ударения. Цезуры. Правила логического чтения в хоровом исполнении. Роль поэтического текста в различных произведениях. соответствие содержания и формы стиха содержанию и форме музыки. Пути преодоления смысловых и формальных несоответствий в различных произведениях.

Тема 4. Строй.

Понятие строя в музыке.

1. Эталон высоты.

2. Настройка звукоряда по принципу высотных отношений. Из истории музыкальных систем. Темперированный строй. Зонный строй. закономерности звучания нетемперированных инструментов и пения. Новейшие исследования в области исполнительского строя.

3. Чистота интонирования в исполнении. Значение и место работы над строем в хоровом исполнительстве. Особенности хорового строя. Эластичность хорового строя. Условия создания чистой интонации в хоре.

Строй мелодический и гармонический.

Принципы интонирования ступеней мажора и минора, интервалов в практике хорового исполнительства. Интонирование аккордов. Интонационные трудности. Альтерация и хроматизмы. Отклонения и модуляция.

Интонирование в сложных гармонических построениях. Интонирование в сложных гармонических построениях. Интонирование на гранях

построений. Тональные сопоставления. Строевые особенности тональностей.

Слуховая перспектива в интонировании.

Связь строя с другими элементами хорового исполнения. Вокальные недостатки, как причина, нарушающая строй.

Строй и характер звука.

Интонирование и тесситура.

Интонирование и регистры.

Интонирование и фонетические особенности гласных.

Строй и ансамбль. Строй и ритм. Строй и темп. Строй и фактура.

Режим работы над строем. Предупреждение ошибок. Пиёмы выравнивания строя. Осознанное интонирование и воспитание культуры строя в хоре. Определение причины нарушения строя. Опорные пункты в процессе интонирования.

Тема 5. Ансамбль.

Общие сведения об ансамбле в архитектуре, живописи, театре, музыке.

Основа технического ансамбля. Специфика профессионального мастерства хорового певца, комплекс требований к певцу – ансамблисту. Единство профессиональной техники – условие достижения слитности.

Общий и частный ансамбль.

Ритмический ансамбль. Агогика в хоровом исполнительстве.

Вокальный ансамбль. Единство дыхания, звукообразования, звуковедения, произношения и т.д.

Динамический ансамбль. Особенности установления ансамбля в подвижных и неподвижных нюансах. Естественный и искусственный ансамбль.

Ансамбль хора и фактура изложения.

Унисонный ансамбль. Ансамбль в произведениях гомофонно-гармонического склада, в полифонических произведениях, в произведениях смешанного склада.

Ансамбль солирующего голоса и хора.

Ансамбль хора и оркестра.

Тема 6. Акустика и хоровая звучность.

Влияние хоровой звучности на качество певческого голосообразования. Непроизвольные изменения силы и тембра голоса в хоре. Феномен Ломбарда и эффект Томатиса в пении. О качестве маскировки звучания в хоре. Объективные предпосылки рефлекторного форсирования в хоровом звучании.

Невелирование тембров и помехоустойчивость вокального звука.

Особенности расстановки певцов в хоре. Влияние различной расстановки на хоровую звучность.

Акустико-физиологический аспект воспитания певца в хоре.

Акустика закрытых помещений. Распространение звуковых волн в репетиционном и концертном помещении – физические, архитектурные, строительные особенности и параметры. Уровень реверберации и её влияние на хоровую звучность. Методы исправления акустики в закрытых помещениях.

Практическая работа. Интенсивное овладение навыками работы над конкретными элементами хоровой звучности – певческой установкой, дыханием, атакой звука, приёмами звуковедения, подвижностью певческого голоса, дикцией, орфоэпией, строем вертикальным и горизонтальным в совокупности с работой над дикцией, тесситурой, регистрами, фактурой, ритмом и темпом; работа над различными видами ансамбля. Разбор литературных текстов хоровых партитур с точки зрения логического произношения и правил логического чтения. Анализ отрывков хоровых произведений с точки зрения проблем вокально-хоровой звучности и выработка методов их преодоления.

Самостоятельная работа. Подбор и сочинение распевочных комплексов для выработки различных навыков правильной вокально-хоровой звучности хорового коллектива. Подготовка метода решения конкретной технической задачи на заданный навык. Анализ методической литературы по вопросам вокально-хоровой техники и элементам вокально-хоровой звучности.

В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать методы и техники последовательного решения возникающих проблем при работе над хоровой звучностью;
- уметь применять методы и техники в нужной последовательности, а также уметь комплексно подходить к решению определённой вокально-технической задачи.

Раздел 5. Теория и практика хорового исполнительства. Вопросы анализа и интерпретации хоровых произведений.

Тема 1. Исполнительский анализ хорового произведения.

Интерпретация на основе анализа хорового произведения. Целесообразность анализа. Профессиональная направленность анализа.

Историко-стилистический анализ произведения. Хоровая музыка и поэтическое слово. Взаимосвязь слова и музыки в различных стилевых системах.

Музыкально-теоретический анализ хорового произведения.

Вокально-хоровой анализ хоровой партитуры.

Исполнительский анализ хоровой партитуры. Основы интерпретации. Авторский текст. Приоритеты или иерархия различных аспектов интерпретации.

Понятие стиля.

Тема 2. Драматургия хорового произведения. Атмосфера произведения.

М.Чехов об атмосфере спектакля, репетиции, отрывка пьесы.

Сверхзадача в работе над образом. Сверхзадача в исполнительстве.

«Дух, душа и тело» хорового произведения. Самостоятельность атмосферы произведения.

Изменение содержания слов и сценических решений при помощи изменения атмосферы. Истинный художественный смысл. Партитура атмосфер, сменяющих друг друга.

Логический, психологический, зрительный образ партитуры.

Тема 3. Дирижёрское воплощение хоровой партитуры.

«Дирижёрское» видение хоровой партитуры.

Психологические аспекты дирижёрского исполнительства. Мануальное воплощение замысла. Тактика управления исполнением.

Слуховое внимание дирижёра.

Работа над партитурой при подготовке к репетиции.

Различные манеры управления исполнением.

Тема 4. Итоговая. Профессия – дирижёр.

Секреты мастерства от ведущих дирижёров современности.

Анализ современного состояния хоровой культуры.

Лучшие современные исполнительские коллективы.

Сравнение интерпретаций хоровых произведений выдающихся дирижёров-исполнителей.

Профессиональная уверенность. Профессиональная конгруэнтность.

Перспективы развития хорового исполнительства в мире, в России.

Практическая работа. Исполнительский анализ хоровых произведений на основе историко-стилистического, музыкально-теоретического, вокально-хорового видов анализа. Сравнение различных исполнительских интерпретаций одного музыкального текста, выявление закономерностей основ интерпретации.

Создание партитуры атмосфер хорового произведения. Дирижёрский анализ партитуры и подбор мануальных средств воплощения замысла. Сравнение различных дирижёрских манер. Анализ собственной профессиональной конгруэнтности по окончании курса.

Самостоятельная работа. Анализ аудио и видеозаписей с целью выявления различных стилевых и интерпретаторских манер управления. Анализ профессиональной литературы по теории интерпретации, анализа стиля.

В результате освоения дисциплины студент должен:

- знать основы исполнительской интерпретации;
- владеть всеми видами дирижёрско-хормейстерского анализа пар-

титуры – историко-стилистического, музыкально-теоретического, вокально-хорового, исполнительского, уметь создать план мануального воплощения партитуры.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия			Кол-во часов на самостоятельную работу
			лекционные	практические	индивидуальные	
Раздел 1. Хоровое пение, как древняя и богатая область музыкального искусства. Краткий обзор истории развития хорового пения.						
1.	Певческое искусство зарубежных стран.	10	4	-	-	6
2.	Хоровая культура России	10	4	-	-	6
Раздел 2. Профессия – дирижёр-хормейстер.						
1.	Введение. Профессия – дирижёр.	10	4	-	-	6
2.	Личность дирижёра как определяющий фактор развития хорового коллектива.	10	4	-	-	6
Раздел 3. Создание коллектива. Репетиционный процесс в хоре (общие вопросы).						
1.	Понятие хора. Жанры хоровых коллективов.	4	2	-	-	2
2.	Создание и развитие хора.	8	4	-	-	4
3.	Фазы подготовки концертной программы.	16	8	-	-	8
Раздел 4. Вопросы теории хорового пения.						
1.	Певческие голоса и хоровые партии.	4	2	-	-	2
2.	Некоторые вопросы вокальной техники.	10	4	-	-	6
3.	Дикция и орфоэпия в пении.	8	4	-	-	4
4.	Строй.	8	4	-	-	4
5.	Ансамбль.	8	4	-	-	4
6.	Акустика и хоровая звучность.	8	4	-	-	4
Раздел 5. Теория и практика хорового исполнительства. Вопросы анализа и интерпретации хоровых произведений.						

1.	Исполнительский анализ хорового произведения.	8	4	-	-	4
2.	Драматургия хорового произведения. Атмосфера произведения.	8	2	-	-	6
3.	Дирижёрское воплощение хоровой партитуры.	7	4	-	-	3
4.	Итоговая. Профессия – дирижёр.	6	4	-	-	2
	Контроль	**1**	-	-	-	-
	ИТОГО	**144**	**66**	**-**	**-**	**77**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация №2 Художественное руководство академическим хором), по дисциплине «Хороведение и методика работы с хором» проводится дифференцированный зачет в конце четвёртого семестра на II курсе.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

1. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. – М.: Классика – XXI, 2005.
2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л.: Музыка, 1980.
3. Банин В. О некоторых акустических и музыкальных элементах хорового строя. В кн.: Музыкальное искусство и наука. Вып.1. –М.: Музыка, 1970.
4. Бочкарев Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Классика – XXI, 2008.
5. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. – М.: Музгиз, 1972.
6. Виноградов К. Работа над дикцией в хоре. – М.: Музыка, 1967.
7. Герасимова-Персидская Н. – Партесный концерт в истории музыкальной культуры. – М.: Музыка, 1983.
8. Грубер Р. История музыкальной культуры. – М.: Музыка, 1968.
9. Дабаева И. Анализ поэтического текста как необходимый компонент целостного анализа вокального произведения. Автореф. кандидатской дисс. – М.: 1985.
10. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музгиз, 2004.
11. Дмитриевская К. Анализ хоровых произведений. // Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Советская Россия, 1965.
12. Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором. – М, СПб.: Лань, Планета музыки. 2007.

13. Друскин М. Пассионы и мессы Баха. – Л.: Музыка, 1976.
14. Друскин М. Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Л.: Музыка, 1979.
15. Егоров А. Теория и практика работы с хором. – М., Л.: Госмузиздат, 1951.
16. Емельянов В. Развитие голоса. 3-е изд. – СПб.: Лань, 2003
17. Ержемский Г. Психология дирижирования. (некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижёра с музыкальным коллективом). – М.: Музыка, 1988.
18. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. - М.: Музыка, 1987.
19. Живов В. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. М.: ВЛАДОС, 2003.
20. Зацепина Т. Народность русского хорового искусства и просветительская деятельность хоровых коллективов в конце XIX начале XX веков. // Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып.23. – М.: 1975.
21. Иванов-Борецкий М. Очерк истории мессы. – М.: 1910.
22. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры второй половины XVII – начала XX века. – М.: Советский композитор, 1985.
23. Интерпретация музыки. Ступени познания: Межвузовский сборник. Научная ред. Ефимова И, Прейсман Э. – Красноярск, 1994.
24. Кикнадзе Л. О стиле русского хорового концерта в кн.: Вопросы русской и советской хоровой культуры. М.: Музыка, 1975.
25. Козырева Г. Словарь по хороведению. – Красноярск, КГАМиТ, 2002.
26. Кондрашин К. Мир дирижёра. (Технология вдохновения). – Л.: Музыка, 1976.
27. Корыхалова Н. Интерпретация музыки. 2-е изд. доп. – Л.: Музыка, 1979.
28. Краснощёков В. Вопросы хороведения. М.: Музыка, 1969.
29. Левандо П. Проблемы хороведения. – Л.: Музыка, 1974.
30. Левандо П. Хоровая фактура. Монография. – Л.: Музыка, 1984.
31. Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижёры. – М.: Музгиз, 1963.
32. Минин В. К проблеме подготовки дирижёров хора. В кн.: Труды ГМПИ им.Гнесиных. Вып.19. Проблемы высшего музыкального образования. – М.: 1975.
33. Михайлов М. Стиль в музыке. – Л.: Музыка, 1981.
34. Морозов В. Искусство резонансного пения. – М., Искусство и наука, 2002.
35. Музыкальная акустика: учебное пособие для консерватории. Под ред. Гарбузова Н. – М., Л.: Музгиз, 1940.
36. Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л.: Музыка, 1987.

37. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – М.: Музыка, 2007.
38. Назаренко И.Искусство пения. 3-е издание, дополненное – М.: Музыка, 1968.
39. Никольская – Береговская К. Русская вокально-хоровая школа: От древности до XXI века. – М.: ВЛАДОС, 2003.
40. Пазовский А. Записки дирижёра. – М.: Музгиз, 1966.
41. Пигров К. Руководство хором. – М.: Музгиз, 1964.
42. Попков А. Д. Формирование коммуникативной компетентности дирижера-хормейстера в процессе обучения в вузе: Автореф. дис… канд. пед. наук. – Краснодар, 2009.
43. Пучко-Колесник Ю. В. Деятельность дирижера-хормейстера как социокультурный феномен: Автореф. дис… канд. искусствоведения. – Киев, 2009.
44. Прюньер А. Новая история музыки. – М.: Музгиз, 1937.
45. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.: Музгиз, 1948.
46. Птица К. Очерки по технике дирижирования с хором: Материал к курсу техники дирижирования. – М. – Л.: Музгиз, 1948.
47. Работа с хором. Методика. Опыт. – М.: Профиздат, 1977.
48. Романовский Н. Проблемы хорового строя. Автореф. кандиатской дисс. – Л.: 1969.
49. Савельева Г. В. Исполнительские традиции Харьковской хоровой школы: Автореф. дис… канд. искусствоведения. – Харьков, 2012.
50. Семакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. – М.: Музыка, 1985.
51. Семенюк В. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства. – М.: Композитор, 2008.
52. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М.: Музыка, 1973.
53. Соколов В. Работа с хором. – М.: Советская Россия,1967.
54. Стулова Г. Хоровой класс. – М.: Просвещение, 1988.
55. Ткач Ю. С. Индивидуальный исполнительский стиль дирижера-хормейстера: теоретический и практический аспекты: Автореф. дис… канд. искусствоведения. – Киев, 2012.
56. Успенский Н. Древнерусское певческое искусство. – М.: Музыка, 1971.
57. Ушкарёв А. Основы хорового письма. – М.: Музыка, 1986.
58. Федоров М. В. Дирижерская интерпретация музыкального произведения (генезис и эволюция): Автореф. дис… д-ра искусствоведения. – Ростов н/Д, 2011.
59. Хошабова Н. Рогачов В. Вопросы комплексного подхода к работе над хоровым произведением. – Новосибирск, издательство НГК им.М.И.Глинки, 1984.

60. Чесноков П. Хор и управление им. – М.: Госммузиздат, 1961.
61. Чехов М. Литературное наследие. Об искусстве актёра. – М.: Просвещение, 1986.
62. Юссон Р. Певческий голос. Исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса. – М.: Музыка, 1974.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Аудио- и видео-записи произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов-дирижёров (фонотека).

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000

2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp

3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/

4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page

5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru

2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp

3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/

5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru

6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Специальное оборудование: класс, оборудованный роялем, столами (партами), аудио – и видеотехникой, компьютером со звуковой картой, видеокартой.

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

Методические рекомендации для педагога

В задачи высшей школы входит всесторонняя музыкально- и концептуально – художественная подготовка профессиональных дирижёров хора, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-просветительской деятельности.

Особенностью дирижёрской специальности является её многопрофильность. Выпускники дирижёрского факультета высшей школы могут стать дирижёрами, хормейстерами; руководить профессиональными, самодеятельными, учебными и детскими хорами, а также преподавать дисциплины хорового цикла – практические и теоретические. Главное – выпускники становятся организаторами обучающего, репетиционного, концертного процессов, руководителями коллективов людей. Такое многообразие видов деятельности предъявляет высокие требования к подготовке специалистов, которые должны обладать глубокими профессиональными знаниями хорового дела, высокими личностными и нравственными качествами, владеть передовыми методами управления, законами лидерства, общения и воздействия на исполнителей как в репетиционном процессе, так и в сфере межличностных отношений.

Курс «Хороведение и методика работы с хором» должен обеспечить многосторонний и комплексный подход к выявлению и раскрытию всех граней творческой личности, включающий не только технологическую подготовку студента, но также, усиление и углубление мировоззренческой направленности процесса, сочетание индивидуальных особенностей студентов и общественно-профессиональными культурными задачами.

Учебный процесс в классе должен строиться на постижении и обобщении исторически сложившегося и утвердившегося опыта хорового исполнительства, глубоким изучением вопросов методики работы с хором. Большое внимание следует уделять формированию мышления дирижёра – интерпретатора, а также дирижёра-лидера, навыкам эффективного управления хоровым коллективом. Важна направленность курса на овладение знаниями и навыками профессионального общения, управления репетиционным процессом, а также на ознакомление студентов с методической и

профессиональной литературой по вопросам теории, истории хорового и дирижёрского исполнительства, вопросам управления.

Преподаватель курса должен объективно, умело и доказательно направлять учебную творческую деятельность начинающих дирижёров-хормейстеров, обучать их командной работе, формировать ценностные критерии в процессе освоения учебного материала и в дискуссионной полемике.

В задачу педагога входит также воспитание прочной социально-художественной позиции молодого хормейстера, развитие необходимых личностных качеств, расширение его общекультурного и художественно-интеллектуального кругозора.

Большую роль в этом процессе играют не только занятия в классе, но и саморазвитие студентов, их самообразование, наращивание художественных впечатлений, практическая деятельность в хоровых коллективах.

Работа в классе – своеобразная творческая мастерская, предполагающая сочетание разных форм обучения – помимо лекций и семинаров-дискуссий целесообразно проведение практических тренингов, где освоение апробированных методик, техник и технологий закрепляется на ситуационной модели. Лекционно-тренинговая модель (с элементами деловых игр, ролевых игр, активной отработкой профессиональных навыков) с постановкой задачи (выявление проблемы) и отработкой её, позволяет студентам самим обнаружить известные закономерности профессиональной деятельности дирижёра, осознать свой уровень знаний, свои личностные особенности, возможности, ресурсы.

На таких занятиях не предлагаются готовые рецепты, а создаются условия для создания модели.

Возможности, заложенные в предлагаемом виде обучения:

- возможность осознания профессии во всех аспектах: исполнительском, музыкантском, управленческом;
- возможность самостоятельной оценки для студента собственной «исходной»;
- возможность экспериментирования каждым со своей «моделью» в группе и отработки навыков репетиционной работы в «безопасных» условиях, расширение поведенческого и профессионального «репертуара» в профессиональных ситуациях (например, при игре «в хор»);
- возможность повышения самомотивации к обучению;
- возможность диагностики проблемных зон хорового коллектива как организации, особенностей репетиционной работы.

Целесообразно также выполнение студентами самостоятельных работ по изучению обязательной литературы, анализу хоровых произведений, сравнительному анализу методов работы и исполнительских интерпретаций ведущих дирижёров-хормейстеров.

При этом следует помнить о неразрывной связи обучения и воспитательной работы, необходимости создания на уроке творческой атмосферы. Лекционные и семинарские занятия, направленные на постижение специфических профессиональных тем, необходимо строить при постоянном активном, заинтересованном участии обучающихся. Особое значение имеет поощрение самостоятельности высказывания суждений по широкому кругу вопросов, воспитание умений правильно вести дискуссию – в живом общении с коллегами.

Итоговый экзамен должен продемонстрировать активную сложившуюся личностно-профессиональную позицию студента, крепкое владение профессиональными навыками ведения репетиции, навыками хормейстерского анализа партитуры, полный объём теоретических знаний в области хороведения и методики работы с хором, уровень знания профессиональной литературы.

Фактически, завершённым на II курсе экзаменом знаменуется начало самостоятельной практической деятельности в хоровых коллективах.

Методические указания по самостоятельной работе студентов

Следует помнить, что состоявшегося в творческом плане профессионального дирижёра-хормейстера отличает не только высокий уровень технологического мастерства вокально-хоровой и дирижёрской работы, блестящая профессиональная эрудиция и индивидуальность интерпретационного воплощения композиторского замысла в исполнительской деятельности, но также идейно-художественная зрелость, высокие качества, осознание своей ответственности за судьбу музыкального искусства и культуры, за судьбу и воспитание возглавляемого хорового коллектива. Формированию этих качеств призвано помочь обучение в высшем учебном заведении.

Процесс подготовки профессиональных дирижёров-хормейстеров должен протекать одновременно по двум руслам. Во-первых, подготовка должна проходить в направлении наращивания технологического мастерства, что предполагает тщательное изучение вопросов теории хорового пения, методики репетиционной работы с хором, анализа и исполнительства хоровых произведений, разнообразной профессиональной методической литературы. Хорошее знание методик и литературы подсказывает варианты реализации собственных идей.

Во-вторых, путь формирования дирижёра – хормейстера проходит через приобретение внутреннего художественного и жизненного опыта человека, через процесс самосознания своих личностных качеств, гражданской и художественной позиции. Осознание профессии, как управленческой, а себя – как лидера, наставника, руководителя хорового коллектива требует специфических знаний и умений. Данным сложным процессам

должно помочь внимательное впитывание жизненных впечатлений, усвоение специальной литературы и постоянная практическая деятельность как в курсе «Хороведение и методика работы с хором», так и во всех видах практической хормейстерской деятельности.

Важно получить профессиональные знания, но ещё важнее изменить привычный взгляд на профессиональную деятельность, осознать свои сильные и слабые стороны, влияющие на степень успешности в профессиональных ситуациях, освоить новые способы поведения и получить знания о том, как быть эффективным в работе с хоровым коллективом.

Важна способность адекватной оценки собственной деятельности, адекватность творческой задачи конечному конечному художественному результату.

МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХОРОВЕДЕНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ С ХОРОМ»

Зачет по дисциплине «Хороведение и методика работы с хором» является серьёзным этапом обобщения результатов обучения молодого дирижёра-хормейстера.

Примеры билетов к дифференцированному зачёту.

Билет №1.

1. Певческое искусство зарубежных стран.
2. Концертный репертуар, законы формирования.
3. Функции резонаторных систем.

Билет №2.

1. Хоровая культура России.

2. Акустика закрытых помещений и качество хоровой звучности. Методы исправления акустики.

3. Личность дирижёра как фактор, определяющий развитие коллектива.

Билет №3.

1. Певческие голоса и хоровые партии.

2. «Модель» руководителя хорового коллектива. «Карта профессионального соотвествия».

3. Атмосфера в хоровом произведении, концертной программе. Составление партитуры атмосфер. Законы атмосферы.

Билет №4.

1. Певческая установка в хоре. Атака. Дыхание. Звуковедение.

2. Принципы руководства собой, важные черты руководителя хорового коллектива.
3. Логический, психологический, зрительный образ партитуры.

Билет №5.

1. Распевание в хоре. Принципы подбора распевочного комплекса.
2. Типы и стили руководства в репетиционном процессе.
3. Анализ хорового произведения – основа исполнительской интерпретации.

Билет №6.

1. Дикция и орфоэпия в хоре.
2. Техника постановки целей при организации коллектива и в репетиционном процессе.
3. Интерпретация и авторский текст. Приоритеты и иерархия различных аспектов интерпретации.

Билет №7.

1. Правила логического чтения текста в хоровом произведении. Роль поэтического текста в хоровых произведениях.
2. Принципы межличностного руководства хоровым коллективом.
3. Составление репетиционного плана на основе всестороннего анализа партитуры.

Билет №8.

1. Строй. Зонный строй и его использование. Методы работы.
2. Вербальные и невербальные стороны управления репетиционным процессом.
3. Распределение репетиционного времени. Первоначальный или подготовительный этап работы в репетиционном процессе.

Билет №9.

1. Технический этап в репетиционном процессе.
2. Концертное волнение. Подготовка коллектива к концерту.
3. Акустико-физиологический аспект воспитания певца хора. Принципы расстановки певцов в хоре.

Билет №10.

1. Ансамбль в хоре.
2. Стратегии создания и развития хорового коллектива.
3. Художественный этап в репетиционном процессе.

Билет №11.

1. Связь хорового строя с другими элементами хорового исполнительства. Приёмы выравнивания строя.
2. Сущность и задачи репетиционного процесса. Распределение времени в репетиционном процессе.
3. «Дирижёрское» видение партитуры. Различные принципы управления исполнением.

Билет №12.

1. Строение голосового и дыхательного аппарата.
2. Принципы создания хорового коллектива и законы его жизнедеятельности.
3. Виды анализа партитуры при подготовке к репетиции.

Вопросы для самопроверки по курсу «Хороведение и методика работы с хором».

1. Перечислите 3 основных этапа репетиционной работы в хоре при подготовке произведения.
2. Перечислите типы певческого дыхания.
3. Что включает в себя понятие «вокальная работа»?
4. Какой вид атаки желательно не использовать в пении и почему?
5. Перечислите артикуляционно-речевые органы певческого аппарата.
6. Перечислите факторы, мешающие поддержанию чистого хорового строя.
7. Верны ли данные утверждения:

- впечатление силы звука определяется соотношением крайних пределов динамики, которым располагает данный хор. Чем тише звучит «p», тем сильнее кажется «f»;
- сила звука увеличивается за счёт чистоты интонации и тембра, свободы, полётности, а главное – за счёт ансамблевой упорядоченности?

8. Какие задачи преследует распевание в хоре?
9. В чём заключается разница в специфике работы профессионального и любительского хорового коллектива?
10. Обозначьте правильное утверждение.

В задачи разводных репетиций входит:

- озвучивание нотного текста с целью его запоминания, выработки интонационного, ритмического, дикционного ансамбля внутри партии;
- решение художественно-исполнительских задач сообразно функциям партий в общехоровом звучании;
- решение вопросов различных видов общехорового ансамбля.

11. Какие факторы влияют на распределение репетиционного времени: а) в течение одной репетиции; б) при подготовке партитуры от ознакомительной репетиции до концерта?
12. Перечислите основные принципы составления концертной программы.
13. Что включает в себя анализ комплекса средств музыкальной выразительности партитуры при подготовке дирижёра к репетиции (виды анализа)? Какова конечная цель такого анализа?
14. Каковы методы репетиционной работы с хором над логикой поэтического текста произведения?
15. Как вы понимаете выражение «Атмосфера, создаваемая при исполнении, обладает силой изменять содержание слов, интонаций и сценических положений» (М.Чехов)?
16. Какие стратегии создания хоровых коллективов вы знаете? Каковы факторы, определяющие стратегию создания хора?
17. В чём выражается эмпатическое поведение руководителя хорового коллектива?
18. Дайте определение интерпретации. В чём принципиальная разница между способами трактовки предмета записи музыкального произведения до и после 1800 года?
19. Что включает в себя понятие «стиль» в музыке? Как может отличаться мануальное воплощение произведений различных стилей?