

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория
имени М.И.Глинки»
Кафедра дирижирования

Рабочая учебная программа

ОСНОВЫ РАБОТЫ С ХОРОМ

для обучающихся по специальности
Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором

(специализация №1 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром)

Квалификация: Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель

Новосибирск 2021

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» июня 2021 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 хо-
ром (специализация № 1 Худо-
жественное руководство оперно-
симфоническим оркестром)

Составитель:
заслуженный артист России, и.о. профессора А.А. Париман

Рецензент:
заведующий кафедрой дирижирования, народный артист России, доцент
И.В. Юдин

Редактор:
начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая учебная программа дисциплины «Основы 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 №1 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром), с учетом учебного плана НГК по этой специальности, локальных нормативных актов.

При составлении данной рабочей программы использовано содержание программ по соответствующей специальности «Дирижирование» (сост. А.А. Людмилин, А.А. Париман, Новосибирск, 2008), «Симфонический, оперный и балетный репертуар» (сост. Файн Я.Н., Новосибирск, 2008), «Хоровой класс. Практика работы с хором» (сост. В.Г. Соколов, Москва, 1969 г.), «Хороведение» (сост. В.И. Краснощёков, Москва, 1983 г.), «Хороведение и методика работы с хором» (сост. Е.В. Рудзей, Новосибирск, 2012 г.).

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части блока Б.1 Дисциплины (модули). Срок освоения дисциплины – 1 з.е., т.е. 36 часов в течение одного семестра (IV курс, 7 семестр), из них 28 – аудиторные занятия, самостоятельная работа студента занимает 7,5 часов, контроль – 0,5 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.

Цель курса – знакомство студентов со спецификой работы в качестве дирижеров хора, владеющих комплексом художественных и технических средств в соответствии с требованиями дирижерского искусства.

В задачи дисциплины входит совершенствование мануальной техники и навыков управления исполнительским процессом; наращивание профессионального кругозора через исполнительский анализ и освоение обширного хорового репертуара различных стилей, жанров, исторических эпох; дальнейшее формирование профессионального мышления студентов, подразумевающее развитие различных видов музыкального слуха, художественного вкуса и чувства стиля, навыков аналитической работы над музыкальным сочинением, а также самостоятельности и инициативности в процессе организационно-творческой и интерпретаторской деятельности.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Дисциплина тесно связана с профилирующими предметами специальности, такими как: «Методика репетиционной работы», «Дирижирование», «Работа над музыкальным произведением», «Дирижерское исполнительское искусство», а также «История музыки», предполагая изучение хоровой миниатюры, произведений кантатно-ораториального жанра, симфонических произведений с участием хора, оперных и вокальных произведений русских и зарубежных композиторов различных стилей, эпох и направлений.

В целом, знания и навыки, приобретенные в курсе «Основы работы с хором», обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обуче-

ния в вузе, создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве дирижера и педагога.

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

ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Знать:

– композиторское творчество в историческом контексте;

Уметь:

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

– профессиональной терминологией;

– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

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

Уметь:

– пользоваться внутренним слухом;

– анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;

Владеть:

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

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

Знать:

– обширный концертный репертуар для 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 творческим коллективом и солистами.

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

Знать:

- различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами;
- последовательность этапов создания музыкального спектакля, их специфику;
- задачи и функции дирижера на каждом из этапов;
- основные принципы педагогической работы над симфоническими произведениями;

Уметь:

- проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением;
- грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей;
- работать с певцами над созданием музыкально-сценического образа;
- работать с хором, грамотно объясняя задачи и драматургическую необходимость хора в спектакле;
- работать с оркестром, согласовывать звучание оркестра и хора с акустикой зала и индивидуальными особенностями солистов-вокалистов (а также их расположения на сцене);
- сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;

Владеть:

- навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с артистами творческого коллектива;
- навыками профессионального взаимодействия с артистами творческого коллектива;
- навыками концертмейстерской работы на оперном материале;
- навыками самостоятельного изучения оперной и балетной партитуры;
- умениями и навыками творческого взаимодействия с режиссером спектакля.

ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

Знать:

- широкий музыкальный (ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох;
- профессиональный репертуар (оперный и балетный);

Уметь:

- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией;
- ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений;

Владеть:

- навыками техники дирижирования;
- навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных

произведений.

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

Знать:

- основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);

Уметь:

- формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией;

Владеть:

- методикой исполнительского анализа партитур.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят индивидуально и носят практический характер. Урок-репетиция включает изучение и проверку результатов самостоятельной работы:

- диапазоны хоровых партий (сопрано, альты, тенора, басы);
- методы работы над основными певческими навыками: дыхание (ауфтакты на вступление и снятие), звукообразование (виды атак), хоровой строй, дикция, артикуляция, средства художественной выразительности (динамика, штрихи, фразировка);
- виды и типы хоровой фактуры;
- проведение репетиций (планирование, составление плана репетиции);
- изучение хорового, вокально-симфонического репертуара;
- анализ исполнительских задач, стилистических особенностей, образного содержания, драматургии сочинения;
- работа над средствами выразительности (освоение особенностей мелодического, ритмического, тембрового интонирования, артикуляцией, штрихами, динамикой, агогикой и пр.).

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (основные дидактические единицы)

Воспитание высококвалифицированного дирижёра, творческого руководителя хора и оркестра, теоретически и практически подготовленного к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности – основная задача предмета «Основы работы с хором», где в непосредственной связи со специальным циклом, педагогической и исполнительской практиками формируется творческий облик дирижёра, руководителя творческого коллектива.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Работа с нотным материалом.

Диапазоны хоровых партий (сопрано, альты, тенора, басы). Методы работы над основными певческими навыками (дыхание, звукообразование). Ауфтакты на вступление и снятие, виды атак (твёрдая, мягкая, предыхательная). Хоровой строй, дикция, артикуляция. Средства художественной выразительности (динамика, штрихи, фразировка).

Ознакомление со специфическими особенностями работы хормейстера, овладения навыками ремесла (певческое дыхание, хоровые партии); принципиальные особенности певческого и инструментального ауфтакта; динамика, штрихи и фразировка.

Самостоятельная работа. Изучение методической литературы по данному вопросу: что такое хор, особенности репетиционного процесса и т.д.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

Знать:

– основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);

Умение:

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

Владение:

– навыками работы с хоровым/творческим коллективом и солистами.

Раздел 2. Хормейстерские и дирижёрские навыки (дыхание, звукообразование, штрихи, дикция, артикуляция, репетиционный план, различные хоровые составы, работа над дирижёрским мануалом)

Подготовка к репетиционному процессу сочинения.

Форма в целом и конкретно в частях, тональность, состав хора.

Детальное изучение с педагогом произведений для хора а cappella, небольших по объёму музыкальных произведений (хоровая миниатюра), произведений для хора и струнного оркестра, хора и парного симфонического оркестра различных национальных школ, исторических эпох, стилей хорового и оркестрового письма, разнообразных по содержанию, жанрам, фактуре, изложению. Составление подробного репетиционного плана.

Самостоятельная работа. Изучение хоровых составов (женский хор, мужской хор, смешанный хор); изучение методической литературы по во-

просам формы и строение музыкальных сочинений. Прослушивание аудиозаписи разучиваемых произведений в интерпретации различных исполнителей.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

- хорошо знать нотный текст разучиваемых произведений;
- уметь свободно технически (тактирование и агогика) воплощать нотный текст;
- иметь представление о стилистике и жанровой основе разучиваемых произведений, времени создания и художественно-музыкальной традиции того времени;
- целостно охватывать музыкальное произведение в единстве его музыкально-технической и художественно-выразительной сторон.

Раздел 3. Работа над художественным образом

Подготовка программы к концертному выступлению.

Более углублённое изучение стилистических особенностей стилей хорового и оркестрового письма.

В дальнейшей работе особое внимание уделяется свободе мануальной техники исполняемых произведений в связи с художественными задачами, которые поставил преподаватель. Владение искусством выявления дирижёрскими средствами главного тематического материала в разных хоровых и оркестровых группах; изучение и практическое применение в работе с хором и оркестром различных методик репетиционной работы; практическое применение собственной художественно-исполнительской концепции, нахождение адекватных исполнительских приемов.

Самостоятельная работа. Изучение специализированной литературы. Прослушивание аудиозаписи разучиваемых произведений в интерпретации различных исполнителей. Дальнейшая углублённая работа над свободой мануального воплощения музыкального сочинения (тактирование, система ауфтактов, метроритмическая пульсация).

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

- знать репертуар, включающий хоровые и вокально-симфонические сочинения (хоровая миниатюра, кантата, оратория, симфония с хором, опера, большие оригинальные сочинения);
- целостно охватывать музыкальное произведение в единстве его музыкально-технической и художественно-выразительной сторон;
- уделять особое внимание свободе мануальной техники исполняемых произведений в связи с художественными задачами, которые поставил преподаватель;
- владеть способностью к активному участию в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Хоровая миниатюра – a cappella

1. А. Бородин «Грезы»
2. В. Калинин «Осень»
3. А. Гречанинов «Призыв весны»
4. А. Костальский «Русь»
5. Ц. Кюи «Ушла весна»
6. Я. Аркадельт «Аве Мария»
7. З. Кодей «Ночи в горах»
8. О. Лассо «Эхо»
9. Ф. Мендельсон «Лес»

Хоровые циклы a cappella

1. Д. Шостакович «10 хоров на стихи революционных поэтов»
2. С. Танеев (хоры)
3. М. Равель «Три птицы»

Вокально-симфоническая литература

- Д. Кабалевский «Реквием»
М. Коваль «Емильян Пугачёв»
С. Рахманинов «Весна», «Колокола»
Г. Свиридов «Патетическая оратория», «Снег идёт»
В. Салманов «Двенадцать»
И. Бах «Магнификат»
К. Орф «Крамина Бурана»
Ф. Лист «Гранская месса»
Р. Шуман «Реквием»
Ф. Шуберт «Месса G-dur»
Г. Малер, симфония №2
Д. Шостакович, симфония №13
Ф. Гендель «Мессия»

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование раздела	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия			Кол-во часов на самостоятельную работу
			лекционные	практические	индивидуальные	
1.	Работа с нотным материалом	12	-	10	-	2
2.	Хормейстерские и дирижёрские	14	-	10	-	4

	навыки (дыхание, звукообразование, штрихи, дикция, артикуляция, репетиционный план, различные хоровые составы, работа над дирижёрским мануалом)					
3.	Работа над художественным образом	9,5	-	8	-	1,5
	Контроль	0,5	-	-	-	-
	Итого за семестр	36	-	28	-	7,5

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по дисциплине «Основы работы с хором» в конце 7-го семестра проводится зачет без оценки.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. – М.: Классика – XXI, 2005.
2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л.: Музыка, 1980.
3. Бочкарев Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Классика – XXI, 2006.
4. Семенюк В. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства. М., 2008.
5. Виноградов К. Работа над дикцией в хоре. – М.: Музыка, 1966.
6. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музгиз, 1986.
7. Дмитриевская К. Анализ хоровых произведений. // Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Советская Россия, 1965.
8. Емельянов В. Развитие голоса. 3-е изд. – СПб.: Лань, 2003
9. Ержемский Г. Психология дирижирования. (некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижёра с музыкальным коллективом). – М.: Музыка, 1988.
10. Живов В. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. М.: ВЛАДОС, 2003.
11. Козырева Г. Словарь по хороведению. – Красноярск, КГАМиТ, 2002.
12. Кондрашин К. Мир дирижёра. (Технология вдохновения). – Л.: Музыка, 1976.

13. Корыхалова Н. Интерпретация музыки. 2-е изд. доп. – СПб.: Композитор, 2007.
14. Краснощёков В. Вопросы хороведения. М.:Музыка, 1969.
15. Левандо П. Анализ хоровой партитуры. – Л.: Музыка, 1971.
16. Левандо П. Хоровая фактура. Монография. – Л.: Музыка, 1984.
17. Локшин Д. Замечательные хоры и их дирижёры. – М.: Музгиз, 1963.
18. Мазель Л.А. Статьи по теории и анализу музыки. – М, 1982.
19. Минин В. К проблеме подготовки дирижёров хора. В кн.: Труды ГМПИ им.Гнесиных. Вып.19. Проблемы высшего музыкального образования. – М.: 1972.
20. Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л.: Музыка, 1987.
21. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – М.: Музыка, 2007.
22. Назаренко И. Искусство пения. 3-е издание, дополненное – М.: Музыка, 1968.
23. Никольская – Береговская К. Русская вокально-хоровая школа: От древности до XXI века. – М.: ВЛАДОС, 2003.
24. Никольский А. Голос и слух хорового певца. – М.: Просвещение, 1998.
25. Пазовский А. Записки дирижёра. – М.: Музгиз, 1966.
26. Пигров К. Руководство хором. – М.: Музгиз, 1964.
27. Семенюк В. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства. – М.: Композитор, 2008.
28. Соколов В. Работа с хором. – М.: Советская Россия, 1967.
29. Соколов В. Хоровое искусство. – Л.: Музыка, 1967.
30. Стулова Г. Хоровой класс. – М.: Просвещение, 1988.
31. Холопова Ю.Н. Фактура. - М, 1979.
32. Хошабова Н. Рогачов В. Вопросы комплексного подхода к работе над хоровым произведением. – Новосибирск, издательство НГК им.М.И.Глинки, 1984.
33. Чесноков П. Хор и управление им. – М.: Госммузиздат, 1961.
34. Юссон Р. Певческий голос. Исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса. – М.: Музыка, 1974.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Аудио - и видео-записи вокально-инструментальных, произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов (дирижёров), хоров и оркестров (фонотека), репетиции знаменитых дирижёров (Бруно Вальтер, Клемперер и т.д.)
2. Видеозаписи концертов инструментальной, вокально-инструментальной музыки, проведенных в НГК (фонотека).
3. Учебные пособия по курсам «Исполнительское Дирижёрское Искусство», «Симфонический, оперный и балетный репертуар», «Чтение оркестровых партитур», «История оркестровых стилей», «Дирижирование».

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

Специализированные учебные аудитории с роялями, пультами, стульями для проведения индивидуальных занятий и репетиций. Концертный зал для исполнения творческой программы.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

Методические рекомендации для педагога

Преподаватель курса «Основы работы с хором» являясь основным руководителем студента в течение 7-го семестра 4-го курса должен контролировать и направлять ход профессиональной и идеологической подготовки студента, быть осведомлённым о его работе по всем дисциплинам учебного плана. Через курс «Основы работы с хором» как можно больше дать студенту – будущему руководителю творческого коллектива практических навыков при работе с хором и оркестром.

Студентов следует воспитывать на лучших образцах мирового хорового, симфонического, оперного, кантатно-ораториального искусства различных исторических эпох, пробуждая у них чувство глубокого уважения к классическому наследию прошлого, настоящего и, прежде всего отечественному.

Воспитание гармоничной личности, сплав 2-х направлений в управление хором, солистами и управление музыкальным сопровождением (оркестром) позволит сформировать современный взгляд на дирижёрскую профессию. Решающая роль в этом процессе принадлежит руководителю, педагогу по классу дирижирования и курсу «Основы работы с хором». Его задача – обеспечить возможность студентам попробовать свои силы в творческих коллективах разного состава, осваивая произведения разных жанров и стилей. В настоящее время особенно важно воспитать дирижёра, умеющего профессионально работать с любым творческим коллективом (оркестр, хор, солисты).

Методические указания по самостоятельной работе студентов

В процессе обучения курсу «Основы работы с хором» большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, ответственность и организованность. Она заключается в грамотном разборе текста хоровой или вокально-инструментальной партитуры, ведению репетиционного процесса, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, знакомстве с разнообразными трактовками произведений известными музыкантами, а также изучение литературы о композиторах и исполняемой музыке. Самостоятельная работа поможет расширить и углубить понимание особенностей стиля и характера изучаемого произведения, систематизирует представления о различных дирижёрских концепциях, поможет понять сущность и социальную значимость своей профессии, стать широко эрудированным в основных областях знаний о человек, культуре и искусстве.

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студентов, способность взглянуть на свое выступление и выступление своего исполнительского коллектива со стороны, адекватно его оценить.