

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

Рабочая программа дисциплины

ХОРОВАЯ АРАНЖИРОВКА

Специальность 53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

Специализация № 2 «Художественное руководство академическим хором»

Квалификация: Дирижер академического хора. Преподаватель

Новосибирск 2021

УТВЕРЖДЕНА
на заседании ученого совета
ФГБОУ ВПО “Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки”
«28» июня 2021 г.
Председатель ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена
в соответствии с
требованиями ФГОС ВО
по специальности 53.05.02
Художественное руководство
оперно-симфоническим
оркестром и академическим
хором, специализация:
Художественное руководство
академическим хором

Автор-составитель:
доктор искусствоведения, и.о. профессора С.Г. Тосин

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензент: заведующий кафедрой композиции доцент Попов А.В.

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Хоровая аранжировка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 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 учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов. Данная авторская рабочая программа предназначена для студентов кафедры хорового дирижирования III курса и разработана в соответствии со спецификой их профессиональной ориентированности.

Аннотация курса. Данный курс входит в число основных дисциплин блока Б.1. Дисциплины (модули). Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ (144 часов), аудиторная работа составляет 33 часа, самостоятельная работа – 110 часов, контроль – 1 час, время изучения 5-6 семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий.

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков хоровой аранжировки, способствующих расширению и обновлению стилистической, жанровой и образно-языковой палитры хорового репертуара или его адаптации к требованиям конкретного коллектива.

В задачи курса входит:

- знакомство с техническими возможностями и тембровой спецификой вокальных голосов и их сочетаний;
- знакомство с принципами и методами переложения фактуры для хоров разного типа;
- приобретение навыков работы с исходным материалом в плане выявления его музыкально-художественного потенциала;
- формирование практических навыков хоровой аранжировки.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная дисциплина в кругу других предметов профессионального цикла является одной из важнейших в системе профессиональной подготовки дирижеров хора. Она тесно связана с профилирующими предметами специальности, такими как: «Хоровой класс», «Чтение партитур», «Дирижирование», а также «История хоровой музыки», предполагая изучение инструментальных, вокально-хоровых произведений отечественных и зарубежных композиторов различных стилей, эпох и направлений.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, в соответствии с которыми студент должен быть:

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);

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

Уметь:

– пользоваться внутренним слухом;

– записывать музыкальный материал нотами;

– анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;

Владеть:

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

ПК-1 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля),

Знать:

– приемы хоровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метrorитмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;

– историю развития хоровой обработки русской народной песни на ее лучших образцах;

Уметь:

– делать профессионально грамотные переложения хоровых, вокальных и инструментальных сочинений для разных составов хора;

– делать оригинальные обработки народных песен для разных составов хора;

Владеть:

– навыками графического оформления хоровой партитуры.

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

Знать:

– методы и типы хоровой аранжировки;

Уметь:

– ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений;

– правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки;

Владеть:

– навыками анализа вокально-хоровой партитуры.

Каткие методические указания. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. Курса хоровой аранжировки призван привить студентам кафедры дирижирования практические навыки переложения для различных составов как профессионального, так и самодеятельного хоров. Теоретическая часть курса — углубление познания в вопросах соотношения исполнительских возможностей, диапазонов, регистров, свойств выразительности разных хоровых составов, а также переработка фортепианной фактуры в хоровую. Практическая составляющая курса — это непосредственно хоровые аранжировки в виде письменных работ по каждой теме.

Урок включает проверку результатов самостоятельной работы:

- наработка навыков, приемов и методов переложения хоровых и вокально-инструментальных произведений для различных составов;
- самостоятельного прочтения музыкальной мысли произведения, умение определить главное в хоровой ткани;
- анализ стилистических особенностей, образного содержания, драматургии сочинения;
- работа над средствами выразительности — освоение особенностей мелодического, ритмического, тембрового интонирования, артикуляцией, штрихами, динамикой, агогикой и пр.

Детальная работа над каждым произведением проводится с учетом конкретных учебных и творческо-исполнительских задач. Особенно целесообразна работа в том случае, если при аранжировке учитываются количественные и качественные особенности хора, для которого осуществляется данное переложение. Исполнение хоровых аранжировок, сделанных студентами, повышает интерес к этой хоровой дисциплине.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Выполнение практических заданий по переложению партитур для различных составов и типов хора, предусматривающих разнообразные виды фактуры (гомофонно-гармоническая, полифоническая и т. д.). Составление хоровых партитур на основе сольных вокальных произведений (с сопровождением) различных эпох, стилей, типов фактуры. Создание обработок для хора с сохранением стилистических и художественных особенностей оригинального сочинения. Профессиональное оформление рукописи.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел I

Переложение хоровых произведений для хоров различных составов

Тема 1.

Переложение хоровых произведений для хора разных составов

1. Понятия о переложении и аранжировке.
2. Сравнительный анализ хоровых партитур аранжировок и обработок.
Практическая работа. Изучение теоретического курса по данной теме (проблематике). Анализ хоровых, вокально-инструментальных произведений.

Самостоятельная работа. В результате освоения данного раздела студент должен:

- сравнить понятия переложения и аранжировки;
- уметь объяснить особенности каждого из понятий;
- сделать сравнительный анализ хоровых партитур аранжировок и обработок.

Тема 2. Фактура и особенности подтекстовки при переложении

1. Принцип переложения хоровых партитур, имеющих разную фактуру.
2. Особенности подтекстовки при переложении.
Практическая работа. Изучение теоретического курса по данной теме (проблематике). Анализ хоровых, вокально-инструментальных произведений.

Самостоятельная работа. В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать принцип переложения хоровых партитур, имеющих разную фактуру;
- уметь делать переложение таких партитур;
- владеть навыками и применять особенности подтекстовки при переложении.

Тема 3. Переложение со смешанного хора на однородный состав

Особенности переложения хоровых партитур со смешанного состава на однородный.

Переложение партитуры четырехголосного смешанного хора на женский состав.

Переложение партитуры четырехголосного смешанного хора на мужской состав.

Практическая работа. Изучение теоретического курса по данной теме (проблематике). Анализ хоровых, вокально-инструментальных произведений.

Хоровые произведения для переложения:

Калинников В. «Жаворонок», «Зима», «Ой, честь ли молодцу», «Элегия».

Чайковский П. «Ночевала тучка», «Легенда».

Давиденко А. «Море яростно стонало».

Рубинштейн А. «Гномы».

Эрнесакс Г. «На болоте».

Чесноков П. «Не цветочек в поле вянет».

Речкунов М. «Осень».

Моцарт В. «Летний вечер».

Самостоятельная работа. В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать принцип переложения хоровых партитур;
- уметь делать переложение таких партитур;
- владеть навыками и особенностями при таком переложении.

Тема 4. Переложение с однородного хора на смешанный состав

Особенности переложения хоровых партитур с однородного состава на смешанный.

1. Переложение партитуры женского хора на четырехголосный смешанный состав.

2. Переложение партитуры мужского хора на четырехголосный смешанный состав.

Практическая работа. Изучение теоретического курса по данной теме (проблематике). Анализ хоровых, вокально-инструментальных произведений.

Хоровые произведения для переложения:

Кюи Ц. «Всюду снег», «Задремали волны», «Гроза».

Чайковский П. «Без поры, да без времени».

Монюшко С. «Казак».

Танеев С. «Веселый час».

Благообразов С. «Из моря смотрит островок».

Ребиков В. «Горные вершины».

Моцарт В. «Весна».

Пфейль Г. «Озеро спит».

Самостоятельная работа. В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать принцип переложения хоровых партитур;
- уметь делать переложение таких партитур;

- владеть навыками и особенностями при таком переложении.

Тема 5. Переложение со смешанного хора на женский (детский) состав

1. Способы переложения хоровых партитур со смешанного хора на женский (детский) состав.
2. Особенности переложения хоровых партитур со смешанного хора на двухголосный женский (детский) состав.

Практическая работа. Изучение теоретического курса по данной теме (проблематике). Анализ хоровых, вокально-инструментальных произведений.

Хоровые произведения для переложения:

Танеев С. «Венеция ночью», «Вечерняя песнь», «Сосна», «Серенада».

Калинников В. «Жаворонок».

Моцарт В. «Летний вечер».

Шуман Р. «Доброй ночи».

Брамс И. «Прощай».

Самостоятельная работа. В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать принцип переложения хоровых партитур;
- уметь делать переложение таких партитур;
- владеть навыками и особенностями при таком переложении.

Тема 6. Переложение партитуры смешанного хора на трехголосный смешанный состав (сопрано, альт, одна партия мужских голосов)

1. Переложение партитуры смешанного четырехголосного хора на трехголосный смешанный состав (сопрано, альт, одна партия мужских голосов).
2. Характерные особенности партии мужских голосов трехголосного смешанного состава хора.

Практическая работа. Изучение теоретического курса по данной теме (проблематике). Анализ хоровых, вокально-инструментальных произведений.

Хоровые произведения для переложения:

Шебакин В. «Зимняя дорога», «Утес», «Полынок».

Гаслер. «Постой, краса».

Ипполитов-Иванов. «Ночь», «Острою секирой».

Кюи Ц. «Задремали волны».

Чайковский П. «Ночевала тучка».

Бетховен Л. «Весенний призыв».

Шуман Р. «Привет весне».

Самостоятельная работа. В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать принцип переложения хоровых партитур;
- уметь делать переложение таких партитур;
- владеть навыками и особенностями при таком переложении.

Раздел II

Переложение вокальной музыки и инструментальных пьес для различных составов хора

Тема 7. Переложение инструментальной и вокальной музыки

1. Особенности переложения инструментальной музыки.
2. Особенности переложения вокальной музыки.

Практическая работа. Изучение теоретического курса по данной теме (проблематике). Анализ вокально-инструментальных произведений.

Самостоятельная работа. В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать принцип переложения вокально-инструментальных партитур;
- уметь делать переложение таких партитур;
- владеть навыками и особенностями при таком переложении.

Тема 8. Составление хоровых партитур при различных видах аккомпанементной фигурации

1. Особенности составления хоровых партитур при ритмической, гармонической, мелодической фигурациях.
2. Особенности составления хоровых партитур при смешанной фигурации.
3. Особенности составления хоровых партитур при различных видах полифонии в сопровождении.

Практическая работа. Изучение теоретического курса по данной теме (проблематике). Анализ вокально-инструментальных произведений.

Самостоятельная работа. В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать принцип переложения хоровых партитур при ритмической, гармонической, мелодической фигурациях; смешанной фигурации; различных видах полифонии в сопровождении;
- уметь делать переложение таких партитур;
- владеть навыками и особенностями при таком переложении.

Тема 9. Переложение фортепианной пьесы для смешанного хора a'cappella

1. Особенности составления хоровых партитур для трех- и четырехголосного смешанного хора на основе фортепианной пьесы.
2. Составление хоровой партитуры для четырехголосного смешанного хора a'cappella на основе фортепианной пьесы.

Практическая работа. Изучение теоретического курса по данной теме (проблематике). Анализ вокально-инструментальных произведений.

Фортепианные произведения для переложения:

Чайковский П. «Детский альбом».

Чайковский П. «Времена года».

Рахманинов С. «Итальянская полька».

Самостоятельная работа. В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать принцип переложения данных произведений;
- уметь делать переложение таких произведений;
- владеть навыками и особенностями при таком переложении.

Тема 10. Переложение вокальной музыки для детского хора с сопровождением

1. Составление хоровых партитур по произведениям, написанным для голоса с сопровождением.
2. Особенности фактуры фортепианного сопровождения при переложении вокального произведения для детского хора.
3. Особенности переложения вокальной музыки для детского хора с сопровождением.

Практическая работа. Изучение теоретического курса по данной теме (проблематике). Анализ вокально-инструментальных произведений.

Вокальные произведения для переложения:

Римский-Корсаков Н. «Не ветер вея с высоты».

Рахманинов С. «Ночь».

Шуман Р. «Лотос».

Дунаевский И. «Хороша столица».

Жарковский Е. «Женька».

Новиков А. «Дороги».

Кюи Ц. «Осень».

Чайковский П. «Осень»

Самостоятельная работа. В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать принцип переложения данных произведений;
- уметь делать переложение таких произведений;

- владеть навыками и особенностями при таком переложении.

Тема 11. Переложение вокальной музыки для смешанного хора с сопровождением

1. Особенности переложения вокальной музыки для смешанного хора с сопровождением.
2. Особенности переложения романсов для смешанного хора с сопровождением.

Практическая работа. Изучение теоретического курса по данной теме (проблематике). Анализ вокально-инструментальных произведений.

Вокальные произведения для переложения:

Рахманинов С. «Ночь печальна», «Ветер перелетный», «Здесь хорошо», «Островок».

Шостакович Д. «Из еврейской народной поэзии», «Сатиры».

Григ Э. «Весна».

Тухманов Д. «Россия».

Глинка М. «Северная звезда».

Самостоятельная работа. В результате освоения данного раздела студент должен:

- знать принцип переложения данных произведений;
- уметь делать переложение таких произведений;
- владеть навыками и особенностями при таком переложении.

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 студентов
	Раздел 1. Переложение хоровых произведений для хоров различных составов			
1.	Тема 1. Переложение хоровых произведений для хора разных составов	12	2	10
2.	Тема 2. Фактура и особенности подтекстовки при переложении	12	2	10
3.	Тема 3. Переложение со смешанного хора на однородный состав	13	3	10
4.	Тема 4. Переложение с однородного хора на смешанный состав	14	4	10

5.	Тема 5. Переложение со смешанного хора на женский (детский) состав	14	4	10
6.	Тема 6. Переложение партитуры смешанного хора на трехголосный смешанный состав (сопрано, альт, одна партия мужских голосов)	13	3	10
Раздел 2. Переложение вокальной музыки и инструментальных пьес для различных составов хора				
7.	Тема 7. Переложение инструментальной и вокальной музыки	12	2	10
8.	Тема 8. Составление хоровых партитур при различных видах аккомпанементной фигурации	12	2	10
9.	Тема 9. Переложение фортепианной пьесы для смешанного хора a'cappella	13	3	10
10.	Тема 10. Переложение вокальной музыки для детского хора с сопровождением	14	4	10
11.	Тема 11. Переложение вокальной музыки для смешанного хора с сопровождением	14	4	10
12.	Контроль	1	–	–
ИТОГО:		144	33	110

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 «Хоровая аранжировка» в конце 6-го семестра проводится дифференцированный зачет.

Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Ленский А. Искусство хоровой аранжировки: учеб.пособие / А. Ленский. - М.: музыка, 1980. - 344 с.
2. Самарин В. Хороведение и хоровая аранжировка: учебное пособие для вузов / В. Самарин. - М.: Академия, 2002. - 352 с.

3. Мусин С. К. Практический курс хоровой аранжировки: учебное пособие для руководителей хоровой самодеятельности и учащихся средних и высших музыкальных заведений. - Зап. Сибирское книжное изд.: Новосибирск, 1966.

Дополнительная:

1. Переложение хоровых партитур: метод. указ. и темы контр. работ для студентов-заочников фак. культпросветработы (спец. дирижерско-хоровая) / Моск. гос. ин-т культуры; сост. С. Кротков. - М., 1979. - 33 с.

2. Плотниченко Г. Практические советы по хоровой аранжировке: методическое пособие для руководителей детских хоровых коллективов / Г. Плотниченко. - М.: Всероссийское хоровое общество, 1967. - 112 с.

3. Полтавцев И., Светозарова М. Курс чтения хоровых партитур / И. Полтавцев, М. Светозарова. Ч. 1. - М., 1963. - 300 с.

4. Сборник учебно-методических работ кафедры хорового дирижирования КГАКИ: учебные программы / Казанская гос. акад. культуры и искусств. - Казань, 1998. - 116 с.

5. Хоровая аранжировка: Метод. указания для студентов-зочников 4-5 курсов ин-тов культуры специализации «Руководство самодеят. хор. коллективом (академ.)» / В. Цыганов [и др.]. - Пермь, 1990. - 23 с.

6. Шелков Н. Хрестоматия по чтению хоровых партитур / Н. Шелков. - Л., 1969. - 446 с.

7. Попков А. Д. Формирование коммуникативной компетентности дирижера-хормейстера в процессе обучения в вузе: Автореф. дисс... канд. пед. наук. - Краснодар, 2009.

8. Пучко-Колесник Ю. В. Деятельность дирижера-хормейстера как социокультурный феномен: Автореф. дисс... канд. искусствоведения. - Киев, 2009.

9. Ткач Ю. С. Индивидуальный исполнительский стиль дирижера-хормейстера: теоретический и практический аспекты: Автореф. дисс... канд. искусствоведения. - Киев, 2012.

10. Федоров М. В. Дирижерская интерпретация музыкального произведения (генезис и эволюция): Автореф. дисс... канд. искусствоведения. - Ростов-на-Дону, 2011.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Аудио- и видеозаписи хоровых, вокально-инструментальных произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов (дирижеров), хоров и оркестров (медиаотека).

Видеозаписи концертов инструментальной, вокально-инструментальной музыки, проведенных в НГК (медиаотека).

Учебные пособия по курсам «Хоровой класс», «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур».

Интернет-ресурсы

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.

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

Преподаватель курса «Хоровая аранжировка», являясь основным руководителем студента в течение 4-го курса, должен контролировать и направлять ход профессиональной и идеологической подготовки студента, быть осведомленным о его работе по всем дисциплинам учебного плана, через курс «Хоровая аранжировка» привить студенту навык переложения хоровых и вокально-инструментальных произведений для различных составов хора. Студентов следует воспитывать на лучших образцах хорового, вокально-инструментального искусства различных исторических эпох, пробуждая у них чувство глубокого уважения к классическому наследию прошлого, настоящего и прежде всего отечественному.

Методические указания для студента

В процессе курса «Хоровая аранжировка» большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, ответственность и организованность. Она заключается в грамотном разборе нотного текста, подробном исполнительском анализе, планомерном накоплении навыков переложения хоровых и вокально-инструментальных партитур различной фактуры и сложности, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, знакомстве с разнообразными трактовками произведений известными музыкантами, а также изучении литературы о композиторах и исполняемой музыке. Самостоятельная работа поможет расширить и углубить понимание особенностей стиля и характера изучаемого произведения, систематизирует представления о различных дирижерских концепциях, поможет понять сущность и социальную значимость своей профессии, стать широко эрудированным в основных областях знаний о человеке, культуре и искусстве.

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студентов, способность взглянуть на свои творческие задания, подготовку к уроку со стороны, адекватно его оценить (лучшие работы будут исполнены творческими коллективами города).

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Специализированные учебные аудитории с роялями, столами, стульями для проведения практических уроков.