

Рабочая программа дисциплины
Интерпретация классического камерно-хорового репертуара

Основная профессиональная образовательная программа
«Художественное руководство академическим хором»

Специальность
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

Специализация
Художественное руководство академическим хором

Уровень образования —
Специалитет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.А. Чуков

(расшифровка подписи)

Авторы:

Морозов Д.И. преподаватель каф. хор. дирижирования

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Интерпретация классического камерно-хорового репертуара» - формирование аналитического мышления студента-хормейстера в условиях работы с музыкальными произведениями различных жанров композиторов XVI – 1й пол. XXвв.

Задачи дисциплины:

- расширить общий музыкальный кругозор посредством ознакомления с сочинениями различных стилей и жанров;
- сформировать представления об особенностях стиля классических вокально-ансамблевых сочинений отечественных и зарубежных авторов;
- сформировать и развить у студента умение самостоятельно интерпретировать хоровое произведение.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК–1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; — содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; — периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
	Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; — формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
	Владеть:

	<ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа; — основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; — навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
УК–2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК–3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу,

	распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ПКО-1 Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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.
<p>ПКО-2</p> <p>Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.
<p>ПКО-3</p> <p>Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение

(самостоятельными) и учебными творческими коллективами	репетиций, организация концертной деятельности);
	<i>Уметь:</i> – формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией;
	<i>Владеть:</i> – методикой исполнительского анализа партитур.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение третьего и четвертого курса (с 5 по 8 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	7	8
Аудиторные занятия		132		

«IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Интерпретация классического камерно-хорового репертуара призвана дать студентам теоретические представления о стилистических особенностях классических камерно-хоровых произведениях и путях их интерпретации. Перечень изучаемых хоровых произведений в основном соответствует репертуару, который практически осваивается студентами по дисциплине «Курсовой камерный хор». Студенты последовательно знакомятся с партитурами классических камерно-хоровых сочинений, принадлежащих различным направлениям. Обучение основано на изучении лучших образцов отечественной и зарубежной камерной хоровой музыки а cappella, воспитывающих художественный вкус студента-хормейстера, и направлено на обогащение круга музыкальных впечатлений и формирование активного творческого мышления будущих специалистов.

Программа предполагает изучение музыкальных стилей в исторической последовательности: эпоха Возрождения, западно-европейское барокко, ранний и поздний романтизм, русская музыка XIX-1-й пол XX в.в., хоровые обработки народных песен. В разделе «Эпоха Возрождения» представлены полифонические школы Англии, Франции, Нидерландов, Италии, Испании, Германии, в разделе «Раннее и среднее барокко» - произведения К.Монтеверди, являющиеся переходом от позднего ренессанса к раннему и среднему барокко, сочинения Джезуальдо Карло ди Венозы, А.Лотти. Ранний, зрелый и поздний романтизм изучается на примере хорового творчества Ф.Мендельсона, Р.Шумана, Ш.Гуно, И.Брамса, А.Брукнера, Г.Форе. Национальные школы конца XIX в. – начала XX в. представлены хоровыми произведениями Э.Грига, Л.Яначека, Ф.Пуленка. В разделе «Русская музыка XIX-1-й пол XX в.в.» студенты знакомятся с хоровым творчеством А.Алябьева, М.Глинки, М.Мусоргского, Ц.Кюи, П.Чайковского, А.Аренского, С.Танеева, духовными хорами А.Архангельского, Викт.Калинникова, П.Чеснокова, М.Балакирева, С.Рахманинова, П.Чайковского.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в седьмом семестре проводится зачёт, на котором студенты демонстрируют навыки анализа двух хоровых партитур, представляющих различные художественные направления. При оценке уровня освоения данной дисциплины учитываются следующие составляющие:

- Знание стилистических особенностей музыкального произведения;
- Владение музыкально-теоретическим и исполнительским анализами хоровой партитуры;
- Умение планирования репетиционной работы.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Стулов И.Х. Хоровой класс: отношение к обучению: монография. – М.: Прометей, 2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/63343/#2>
2. Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер: учебное пособие. – 3-е изд., стер., - СПб.: издательство «Лань», «Планета музыки», 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99780/#4>

б) Дополнительная литература

1. Безбородова Л.А. Дирижирование. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2011 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60834/#2>
2. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. – СПб.: Композитор, 2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/73040/#2>
3. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book_name

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Изучение хорового наследия русских и зарубежных классиков и знакомство с историей развития исполнительских стилей расширяет музыкальный кругозор студента-специалиста и готовит его к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности. Знание обширного хорового репертуара помогает самостоятельно составить концертную программу.

Для того чтобы верно интерпретировать сочинение необходимо изучить литературу, посвященную творчеству композитора, философско-эстетическим и музыкально-языковым особенностям стилей данной исторической эпохи, поэтике хоровых жанров, сделать

музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ хорового сочинения, составить исполнительский план. Важными составляющими интерпретации произведения также являются:

- ясное представление о характере произведения и его художественных образах;
- соотношение музыки и слова;
- динамика, агогика, штрихи, фразировка, темп, артикуляция, тембрзация и т.д.;
- особенности хорового письма.

Опыт исполнения музыки разных жанров от эпохи Возрождения до первой половины XX века включительно студенты получают посредством практического ознакомления с сочинениями в процессе пассивной (певческой) и активной (дирижерской) практики на курсовых хорах.

2. Организация самостоятельной работы

Навыки интерпретации классических камерно-хоровых сочинений согласно их стилевым и жанровым особенностям формируются на основе самостоятельного изучения специальной учебно-методической и исследовательской литературы по данному вопросу. При выборе сочинения для работы на камерном курсовом хоре необходимо учитывать количественный и качественный состав хора и их исполнительские возможности.

Репетиции с хором предшествует анализ художественных и технических особенностей выбранного произведения, исполнение хоровой партитуры на фортепиано, пение хоровых партий, определение методов работы с камерным составом над всеми элементами хоровой звучности, выработка соответствующих дирижерских жестов.

Главная задача при исполнении сочинения - выявить художественный замысел композитора.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Различные музыкальные стили изучаются в исторической последовательности. Учебный материал должен состоять из лучших образцов отечественной и зарубежной камерной хоровой музыки а cappella и способствовать формированию художественного вкуса специалиста.

На занятиях можно использовать метод сравнительного анализа, предложив студентам прослушать исполнение одного сочинения разными хоровыми коллективами и обсудить правильность интерпретации, опираясь на знания, полученные в результате изучения специальной учебно-методической и исследовательской литературы.

Составление кратких письменных аннотаций по вопросам интерпретации конкретного сочинения могут стать залогом успеха в практическом освоении музыкального стиля композитора.

Рекомендуется практиковать критический разбор репетиции, проведенной студентом на камерном курсовом хоре, обращая внимание на выбор темпа, динамики, штриха и характера звука, на трактовку художественного образа и его драматургическое решение средствами музыкальной выразительности (мелодики, ритма, гармонии, типа фактуры и т.д.).