

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Курсовой камерный хор**

**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)

г. Москва 2021

Авторы:

Морозов Д.И. преподаватель каф. хор. дирижирования

І.Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Курсовой камерный хор» - формирование профессиональных качеств дирижера-хормейстера для практической деятельности в области хорового исполнительства.

Задачи дисциплины:

- дирижирование хоровым коллективом;
- развитие у обучающихся самостоятельности в работе над музыкальным произведением, развитие способности к самообучению;
- осуществление творческого руководства хором;
- формирование концертного репертуара, составление концертных программ;
- обучение принципам организации и формирования хорового коллектива;
- практическое освоение хоровых произведений различных жанров и стилей;
- обучение методам вокально-хоровой работы.

ІІ. 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: <ul style="list-style-type: none">— 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: <ul style="list-style-type: none">— 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

	<p>общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;</p>
<p>УК–2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>Владеть:</p> <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.
	<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.
<p>УК–3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<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

	<p>безопасную доброжелательную среду;</p> <ul style="list-style-type: none"> — 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.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<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.
<p>ПКО-1 Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами</p>	<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

	<p>разных эпох и стилей;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <i>Владеть:</i> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.
ПКО-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодетельными) и учебными творческими коллективами	<i>Знать:</i> – основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение 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 8 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первых двух лет обучения (с 1 по 4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288	2,3	4
Аудиторные занятия		132		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Обучение по дисциплине «Курсовой камерный хор» осуществляется на базе камерного хора из студентов I и II курсов кафедры хорового дирижирования.

Участие студентов в качестве певцов и хормейстеров-помощников в исполнительской работе певческого коллектива камерного плана способствует художественно-эстетическому и творческому развитию студентов, их профессиональному и личностному росту.

Занятия направлены на выявление качеств, присущих камерному исполнительству: особая тонкость и детализация исполнения, динамическая и ритмическая гибкость, возможность театрализации. Знакомство с хоровыми произведениями, по характеру и фактуре рассчитанными на исполнение камерным составом, расширяет общий музыкальный кругозор студента.

Учебная программа предполагает изучение хоровых сочинений а'cappella русских композиторов на 1-м курсе обучения (включая обработки народных песен), хоровых сочинений а'cappella зарубежных композиторов на 2-м курсе обучения.

В разделе «Русская хоровая музыка» студенты знакомятся с хоровым творчеством русских композиторов XIX - 1-й пол.XX в.в.(А.Алябьев, М.Глинка, М.Мусоргский, Ц.Кюи, П.Чайковский, А.Аренский, С.Танеев, А.Архангельский, Викт.Калинников, П.Чесноков).

В разделе «Зарубежная хоровая музыка» представлены полифонические школы Эпохи Возрождения, зрелый и поздний романтизм (Ф.Мендельсон, Р.Шуман, Ш.Гуно, И.Брамс, А.Брукнер, Г.Форе), национальные школы конца XIX в. – начала XX в. (Э.Григ, Л.Яначек, Ф.Пуленк).

В процессе обучения студенты осваивают репетиционный и исполнительский процесс, специфику и принципы работы с камерным составом хора. Они принимают активное участие в распределении репетиционного времени, составлении программ концертных выступлений.

Большое внимание уделяется развитию мануальной техники для достижения высоких художественных результатов исполнения музыкального произведения творческим коллективом.

Занятия проводятся еженедельно: с 1-го по 4-й семестры по 2 часа.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

По окончании второго и четвертого семестров проводится зачет в форме концертного исполнения программы, подготовленной студентами. Критерии оценки работы студента:

- Активность и результативность работы в качестве певца и хормейстера-помощника;
- Знание хорового репертуара;
- Дирижирование подготовленным сочинением.

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

Работа над партитурой хорового произведения условно подразделяется на три основных этапа: ознакомление, изучение, исполнение. Элементы одного этапа присутствуют и в других. Ознакомление может иметь разные формы. До проигрывания на фортепиано необходимо внутренне услышать партитуру: прочитав текст и вдуматься в его смысл, ознакомиться с музыкой, темпами, формой, обозначениями композитора, составом хора, мысленно представить себе звучание хора. Эта форма помогает тренировке внутреннего слуха и развитию творческого воображения. После этого партитура изучается на фортепиано. При исполнении сочинения на фортепиано следует стремиться к верной передаче художественного образа, авторского текста, подражая тембрально звучанию хора, точно распределив кульминации, цезуры, штрихи, агогику, динамику и найдя верный темп.

Пение наизусть партий должно соответствовать манере звучания данного хорового голоса. Во время пения хоровых партий следует почувствовать их мелодическую выразительность, найти вокальную окраску звучания, выявить интонационные, ритмические и дикционные трудности, проверить смену дыхания и т.д.

Подготовка к репетиции включает анализ партитуры, осмысление логики развития хоровых голосов, выявление особенностей хоровой фактуры, определение сложных мелодических и гармонических оборотов и выбор методов преодоления исполнительских трудностей.

В работе с хором дирижеру необходимо предслышать аккордовые последовательности и уметь петь аккорды по вертикали, давая настройку от камертона.

2. Организация самостоятельной работы

Первой репетиции с хором должна предшествовать тщательная подготовительная работа. Хоровое произведение для работы с камерным хором следует выбирать с учетом его художественной ценности, количественного состава коллектива, укомплектованности хоровых партий и степени профессиональной подготовки дирижера и певцов. Самостоятельная подготовка к репетиции включает исполнение наизусть партитуры на фортепиано, выразительное пение голосов наизусть, детальный музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ, составление плана репетиций.

Весьма полезно познакомиться с творчеством композитора (а если это народная песня, то и с песенным творчеством данного народа), усвоить стиль, жанр, приемы письма изучаемого произведения, ознакомиться с историческими данными об авторе текста.

На основании тщательной предварительной подготовки отрабатывается дирижерский жест, способствующий претворению замысла композитора.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основой учебного материала должны быть произведения различных стилей и жанров, художественная ценность которых проверена исполнительской и педагогической практикой. Распределение произведений по степени их трудности проводится согласно курсу не только с учетом технических, но и содержательных задач. Например, студент первого курса технически вполне может освоить партитуру русской народной песни, но встретит затруднения в постижении глубины художественного содержания и интерпретации куплетно-вариационной формы. Хоровое произведение следует выбирать с учетом степени профессиональной подготовки студента.

С дирижерско-технической стороны на разных курсах произведения должны подбираться по принципу последовательного нарастания трудности. Выбор произведений должен способствовать развитию дирижерской техники студента и овладению навыками разучивания хорового сочинения с хором.

Рекомендуется после каждой репетиции проводить ее анализ, отмечая как положительные, так и отрицательные моменты, намечать задачи на следующую репетицию и определять методы устранения допущенных ошибок.

При оценивании знаний и умений студента следует учитывать, как учащийся играл партитуру, пел хоровые партии и аккорды, анализировал произведение, проводил репетицию, общался с певцами хора, дирижировал подготовленным хоровым сочинением на концерте.