

Рабочая программа дисциплины
Хороведение и методика работы с хором

Основная профессиональная образовательная программа
«Художественное руководство академическим хором»

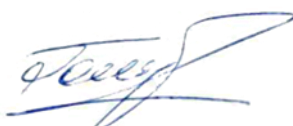
Специальность
**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором**

Специализация
Художественное руководство академическим хором

Уровень образования —
Специалитет

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

(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:

Онегин Д.А., профессор каф. хор. дирижирования

Сорокин В.И., профессор каф. хор. дирижирования

І. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Хороведение и методика работы с хором» - приобретение знаний по основным вопросам хороведения, полученных путем изучения и осмысления творческого опыта, накопленного отечественным хоровым искусством, и применения их в самостоятельной практической работе.

Задачи дисциплины:

- углубленное изучение вопросов теории и истории исполнительства на основе наиболее полного использования печатных (библиография) и рукописных (источники) материалов.
- формирование у студентов способности воспринимать историко-теоретический материал курса с точки зрения музыканта-исполнителя.
- расширение кругозора молодых музыкантов путем привлечения данных из смежных дисциплин: истории музыки (история исполнительства), музыкальной акустики, инструментоведения (вопросы теории) и др.

ІІ. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.
	Уметь: – 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.
	Владеть: – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;

	<p>— навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.</p>
<p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.</p>	<p><i>Знать:</i></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><i>Уметь:</i></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><i>Владеть:</i></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>ПКО-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодетельными) и учебными творческими коллективами.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методики работы с хоровыми коллективами (распевание хора, прослушивание участников хорового коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — методикой исполнительского анализа хоровых партитур.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведётся в течение третьего семестра второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоёмкость	2	72	3	-
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		34		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Теория хорового исполнительства	<p>Тема 1. Хороведение как научная и учебная дисциплины. Структура, содержание разделов: историография, хоровое исполнительство (история и теория), хоровая литература, методика работы с хором, «хоровая педагогика» (С.А. Казачков). (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 2. Историческое происхождение названий хоровых партий. Discant (вначале как форма раннего многоголосия), Soprano, Alt (контр-тенор альт), Tenor, Bass (контр-тенор бас). Quintus (vagans – странствующий голос) – в 5-ти голосных вокальных произведениях. Головщик (доместик), вершник, путник, нижник – в древнерусском певческом искусстве. Название хоровых партий в оперных хорах, вокально-симфонических произведениях, хорах a cappella западно-европейских композиторов с конца XVIII в. (3 часа лекционных)</p> <p>Тема 3. Певческие голоса, их краткая характеристика. Строение голосового аппарата, дыхание, звукообразование, регистры. Классификация голосов. Женские голоса: сопрано, меццо-сопрано, контральто, мужские голоса: тенор, баритон, бас, их разновидности, диапазон, тембр, характеристика звучания. Выдающиеся зарубежные и отечественные певцы. Оперные партии (примеры). Какие голоса составляют хоровые партии смешанного хора. (3 часа лекционных)</p> <p>Тема 4. Типы и виды хора. Их классификация. Примеры из хоровой музыки. Состав хора: количественные и качественные характеристики. Большие и камерные</p>

		<p>хоры, сравнительная характеристика. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 5. Ансамбль хора. Виды ансамбля: статический, механический. Высшая форма ансамбля: художественно-исполнительский. Регистро-тембровая система (П.Г. Чесноков). (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 6. Строй хора. Определение. Краткая история музыкального строя. Методы работы над строем в хоре. (4 часа семинарских)</p>
	История хорового исполнительства	<p>Тема 7. Хор Государевых певчих дьяков и поддьяков – Придворная певческая капелла – Государственная академическая капелла им. М.И. Глинки – Санкт-Петербургская академическая певческая капелла. (3 часа лекционных)</p> <p>Тема 8. Хор Патриарших певчих дьяков и поддьяков – Синодальный хор (3 часа лекционных)</p> <p>Тема 9. Государственная хоровая капелла (Государственный хор) – Хор русской песни – Государственный русский хор Союза ССР – Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова. (3 часа семинарских)</p> <p>Тема 10. Хор И.И. Юхова – Первый государственный хор – Республиканская русская хоровая капелла – Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова. (3 часа семинарских)</p> <p>Тема 11. Московская симфоническая капелла и её организатор и руководитель В.А. Булычев. (1 час семинарский)</p> <p>Тема 12. Хоровое исполнительское искусство русского зарубежья. (на примере: хора Донских казаков под руководством С.А. Жарова). (2 часа семинарских)</p> <p>Тема 13. Камерное хоровое исполнительство 70-х годов XX в. Московский камерный хор под руководством В.Н. Минина. (1 час лекционный + 2 часа семинарских)</p> <p>Тема 14. Хоровое исполнительское искусство конца XX–начала XXI веков. Итоги и перспективы. (2 часа семинарских)</p>

Раздел 1. Теория хорового исполнительства

Тема 1.

Хороведение как научная и учебная дисциплины. Структура, содержание разделов.

Научные разделы хороведения: историография, хоровое исполнительство (история и теория), хоровая литература, методика работы с хором, «хоровая педагогика» (С.А. Казачков). Краткая характеристика содержания каждого раздела и основных печатных источников. Учебный курс хороведения. Его основное содержание: в 20-е годы XX в. и в настоящее время.

Тема 2.

Историческое происхождение названий хоровых партий.

Теоретическое определение хоровой партии. Discant (вначале как форма раннего многоголосия), Soprano, Alt (контр-тенор альт), Tenor, Bass (контр-тенор бас). Головщик (доместик), вершник, путник, нижник – в древнерусском певческом искусстве. Quintus (vagans – странствующий голос) – в 5-ти голосных вокальных произведениях. Название хоровых партий в оперных хорах, вокально-симфонических произведениях, хорах a'cappella западно-европейских композиторов с конца XVIII в.

Тема 3.

Певческие голоса, их краткая характеристика.

Строение голосового аппарата, дыхание, звукообразование, регистры. Классификация голосов. **Детские голоса:** *дискант, альт.* **Женские голоса:** *сопрано, меццо-сопрано, контральто,* **мужские голоса:** *тенор, баритон, бас,* их разновидности, диапазон, тембр, характеристика звучания. Выдающиеся зарубежные и отечественные певцы. Оперные партии (примеры). Какие голоса составляют хоровые партии смешанного хора.

Тема 4.

Типы и виды хора. Их классификация.

Типы хора: однородный (мужской, женский, детский), смешанный, неполный смешанный. Виды хора: (по количеству голосов) от одноголосного до многоголосного, двух и треххорных. Примеры из хоровой музыки. Состав хора: количественные и качественные характеристики. (по: П.Г. Чеснокову, А.А. Егорову). Большие и камерные хоры, сравнительная характеристика.

Тема 5.

Ансамбль хора.

Определение ансамбля и его условия по П.Г. Чеснокову. Виды ансамбля: статический, механический. Высшая форма ансамбля: художественно-исполнительский. Ансамбльность – как способ организации музыкального мышления (Б.Л. Яворский). Регистро-тембровая система (П.Г. Чесноков).

Тема 6.

Строй хора.

Определение. Горизонтальный и вертикальный строй. Особенности звуковысотного «тонирования» (П.Г. Чесноков). Ладовые основы интонирования Обертоновый ряд (натуральная шкала). Из истории музыкального строя: пифагорейский, квинтово-терцовый (или чистый, именуемый натуральным), темперированный (равномерная и неравномерная темперация). Зонный строй. Сходства и различия. Методы работы над строем в хоре.

Раздел 2. История хорового исполнительства

Тема 1. Хор Государевых певчих дьяков и поддьяков – Придворная певческая капелла – Государственная академическая капелла им. М.И. Глинки – Санкт-Петербургская академическая певческая капелла

Старейший профессиональный хор России. (с XV века). Структура, состав. Московский период деятельности хора (до 1703 г.), участие в церковных службах и «мирских забавах» государя. Переезд в Санкт-Петербург, участие в «машкерадах» и «ассамблеях», постановках итальянской оперы. М.Ф. Полторацкий – первый директор Придворной певческой капеллы (с 1763) Деятельность Д.С. Бортнянского. Выступление в симфонических концертах Филармонического общества. А.Ф. Львов и концертное общество при капелле. М.И. Глинка, А.Е. Варламов. Деятельность капеллы в XIX веке. М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков. Регентские и инструментальные классы капеллы. М.Г. Климов – его роль и значение как художественного руководителя коллектива. Деятельность хора в XX веке. Г.А. Дмитриевский, Е.П. Кудрявцева, А.И. Анисимов, В.А. Чернушенко.

Тема 2.

Хор Патриарших певчих дьяков и поддьяков – Синодальный хор

Митрополичий – Патриарший хор. Состав и структура хора. Основные обязанности дьяков и место служения. Жалованье и другие денежные доходы певчих. Одежда и стол. Регенты (И. Петров, Ф.Г. Таболовский, Г.С. Яновский, И.Н. Моригеровский, В. Парижский и др.). Синодальный период деятельности хора (с 1721). Духовные концерты, репертуар хора в XIX веке. Синодальное училище церковного пения. С.В. Смоленский, В.С. Орлов и А.Д. Кастальский, Н.М. Данилина – их роль и значение. Последние годы деятельности Синодального хора и училища. (1914-1918).

Тема 3.

Государственная хоровая капелла (Государственный хор) – Хор русской песни – Государственный русский хор Союза ССР – Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова

Н.М. Данилин и А.В. Свешников в первые годы руководства государственным хором. Поиск «советского» стиля исполнения, репертуар. Хор русской песни в годы Великой отечественной войны под руководством А.В. Свешникова. Отечественная и западно-европейская музыка в программах хора в 50-60-е годы XX века. (П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Г. Перселл, Г.Ф. Гендель, З. Кодай). А.В. Свешников и его ученики – хормейстеры хора. Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова и деятельность его руководителей: В.Н. Минина, И.Г. Агафонникова Е.С. Тытянко, И.И. Раевского, Б.Г. Тевлина, Е.К. Волкова.

Тема 4.

Хор И.И. Юхова – Первый государственный хор – Республиканская русская хоровая капелла – Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова.

Организация И.И. Юховым в Щелково любительского хора (1900). Переезд в Москву, пение в храмах. Концерты С.А. Кусевицкого. Записи грампластинок. Национализация хора (1918). Первый государственный хор (1919-1921). Участие в первых советских тон-фильмах. Реорганизация хора (1942). Республиканская русская хоровая капелла в период с 1943 по 1958 гг. (А.С. Степанов, К.М. Лебедев, А.В. Преображенский). Роль и значение деятельности А.А. Юрлова. Пропаганда советской музыки, возрождение древних роспевов, поиск новых возможностей в хоровом искусстве. Капелла им. А.А. Юрлова под руководством: Ю.В. Ухова, С.Д. Гусева, Г.А. Дмитряка.

Тема 5.

Московская симфоническая капелла и её организатор и руководитель В.А. Булычев.

Краткая биография В.А. Булычева (1872-1959). Организация капеллы в Москве. Роль С.И. Танеева. Репертуар и программы хора (музыка эпохи Возрождения и вокально-симфонические произведения венских классиков и романтиков). Организация Баховской группы. Музыкальная критика о концертах капеллы и её дирижере. Издательская деятельность капеллы. О симфоническом хоре в работах В.А. Булычева.

Тема 6.

Хоровое исполнительское искусство русского зарубежья. (на примере: хора Донских казаков под руководством С.А. Жарова..

Краткая творческая биография С.А. Жарова (1896-1985). Организация хора в Болгарии (1921). Судьбоносный для хора концерт в Вене (1923). Первый европейский тур с концертами. Состав хора, особенность его звучания. Триумфальные концертные туры по Европе. Переезд на жительство в США (1939). Репертуар хора, особенности исполнения. «Напевание» пластинок. Обработки для хора К.Н. Шведова, И.А. Добровейна, С.А. Жарова. Поездки хора в Австралию и Японию. Деятельность хора в последнее десятилетие (1969-1979).

Тема 7.

Камерное хоровое исполнительство 70-х годов XX в. Московский камерный хор под руководством В.Н. Минина.

Предпосылки возникновения камерного хорового исполнительства. Исполнение камерным составом Республиканской русской хоровой капеллы сочинений С.И. Танеева и Т.И. Корганова. Возникновение камерных хоров в конце 60 — начале 70-х годов (камерный хор ГМПИ им. Гнесиных п/у В.А. Судакова, камерный хор Московской консерватории п/у В.А. Полянского, камерный хор Новосибирской консерватории п/у Б.С. Певзнера). В.Н. Минин и «русский камерный хор». Творческое кредо хора и его руководителя. Программы и концерты хора в 70-е годы XX века. Сочинения Г.В. Свиридова и В.А. Гаврилина в исполнении хора. Отечественная и зарубежная музыкальная критика о выступлениях коллектива. Деятельность хора на рубеже веков.

Тема 8.

Хоровое исполнительское искусство конца XX–начала XXI веков. Итоги и перспективы.

К концу XX столетия утрата многих качественных позиций в хоровом исполнительстве, в связи с большими социальными переменами в общественной жизни. В начале нового века – попытка возродить роль и значение хорового искусства. Традиция и новаторство в хоровом искусстве: взаимоотрицание, или взаимообогащение. Развитие и взаимодействие любительской и профессиональной ветвей хорового искусства. Роль государства в постановке хорового образования. Значение церковно-певческого искусства и церковных хоров в современном мире. Поиски новых путей развития жанра.

4.2 Требования к текущей и промежуточной аттестации

По окончании третьего семестра проводится зачёт. Промежуточной формой оценки работы студента является контрольный урок в конце третьего семестра, на котором в форме опроса проверяются знания студента, в основном, по теории и истории хорового исполнительства.

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. Дмитриевский Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс: учебное пособие. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017[Электронный ресурс] // Режим доступа:<https://e.lanbook.com/reader/book/99383/#2>
2. Стулов И.Х. Хоровой класс: отношение к обучению: монография. — Москва.: Издательство "Прометей", 2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/63343/#1>

б) Дополнительная литература:

1. Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер: учебное пособие. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа:<https://e.lanbook.com/reader/book/99780/#1>
2. Безбородова Л.А. Дирижирование. — Москва : ФЛИНТА, 2011 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60834/#1>
3. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>

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

Сжатые по времени (семестр) и фактически большие по объёму разделы хороведения предполагают не только заинтересованное отношение к предмету, но и активное его усвоение. Это может выражаться в подготовке доклада, сообщения на предложенную тему, или в выполнении практического задания.

Следует напомнить, что хоровое исполнительство, имеющее многовековую историю до сих пор не зафиксировано в одной книге: учебнике или учебном пособии, а представлено в целом ряде работ, с которыми необходимо познакомиться в процессе самостоятельной подготовки. Это подчас весьма занимательное чтение должно непременно сопровождаться слушанием музыки (а нередко – исполнением голосом, на инструменте) и опираться на слуховые впечатления. Помогут в работе и сведения, почерпнутые из других музыкальных дисциплин, как общемузыкальных, так и специальных.

Безусловно, чем больше вы будете знать, тем полнее будет ваше представление о курсе в целом, но лишь понимание сути явления приблизит вас к постижению его природы. А в этом – залог художественно-верного воплощения.

2. Организация самостоятельной работы

Объёмный курс «Хороведение и методика работы с хором» изучается в течение одного семестра, что обуславливает особое значение самостоятельной работы студента, включающей в себя чтение и конспектирование музыковедческой литературы, выполнение практических заданий, исполнение и слушание музыки по темам курса.

Пользование интернет-ресурсом является большим подспорьем при изучении предмета, но материалы из этого источника требуют перепроверки и уточнения, возможно в большей степени, чем печатные, или архивно-рукописные.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Курс «Хороведение» включает в себя не все разделы хороведения «как научной дисциплины» (П. Левандо). Два из них образуют отдельные курсы и изучаются как отдельные предметы: История хоровой музыки, Методика преподавания дирижирования. Из шести тем первого раздела, две: «Хороведение как научная и учебная дисциплина», «Историческое происхождение названий хоровых партий»¹, а также подраздел «из истории музыкального строя» добавлены к четырем традиционным, составляющим основу теории хора. В теме «Строй хора» особого внимания и рассмотрения заслуживают принципы горизонтального и вертикального строя по П.Г. Чеснокову. Здесь нет «мелочей». Взять хотя бы «двойные стрелки». Уяснив их значение можно многое понять в системе «тонирования», а сравнив их с доводами современной науки выявить и нюансы звуковысотного исполнения. Такой подход создаст предпосылки для объективной оценки теоретических взглядов автора, в том числе с привлечением острокритической рецензии Б.Л. Яворского.

Второй раздел включает в себя восемь тем. Первые четыре – демонстрируют неразрывную связь и преемственность отечественной² хоровой исполнительской культуры на протяжении пяти веков (XV-XX), хотя далеко не исчерпывают её богатства и многообразия. Пятая тема – этап в развитии светского хорового искусства, активно начавшийся в пореформенной России и продолжившийся в 900-е годы XX века. Хоровому исполнительству русского зарубежья, вызывающему сегодня неподдельный интерес, посвящена шестая тема. Камерное хоровое исполнительство бурно развивавшееся в 70-е годы XX в. и воплотившееся в одном из самых значительных явлений этого жанра представлено в следующей теме. И в завершении раздела – попытка заглянуть в будущее, обозначить тенденции и пути развития хорового искусства в XXI веке.

Основная форма изучения дисциплины – лекционная. Семинарские занятия посвящены наиболее научно разработанной и сложной теме «Строй хора» и ряду тем по истории хорового исполнительства.

Наряду с этим могут быть использованы и другие формы занятий: посещение репетиций, концертов с последующим обсуждением, практическое занятие (например, для усвоения темы, связанной со средствами музыкальной выразительности, в частности, темпа), где каждый студент исполняет фрагмент одного и того же произведения (например: Дж. Верди. Реквием, № 1, С.И. Танеев. Тишина), а затем педагог анализирует

¹ Тема впервые разработана и введена в курс И.Г. Лиценко в начале 70-х годов в ГМПИ им. Гнесиных.

² Зарубежная хоровая исполнительская культура из-за ограниченного количества часов не рассматривается

авторский замысел и прочтение, подкрепляя сравнение собственным показом на рояле, или исполнением в записи³.

³ Применение аудио и видео записей (грампластинка, мини-диск, CD, DVD) входит в содержательную часть курса и является необходимым условием его проведения.