

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

Рабочая программа дисциплины
Ансамбль современной хоровой музыки

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

Автор:

Рыжинский А.С., доктор искусствоведения, профессор кафедры хорового дирижирования

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Ансамбль современной хоровой музыки» - адаптация исполнительских (вокальных и слуховых) навыков к условиям работы с разнообразным по стилистике материалом музыкальных сочинений, созданных во второй половине XX – XXI веках.

Задачи дисциплины:

- ознакомить на практике с особенностями фактуры современных вокально-ансамблевых сочинений российских и зарубежных авторов;
- практически применить профессиональные знания, полученные при изучении дисциплин «Дирижирование», «Работа над музыкальным произведением», «История хоровой музыки», «Современная хоровая музыка», «Интерпретация современной камерно-хоровой музыки»;
- усовершенствовать слуховые и певческие навыки студентов;
- развить умение петь в ансамбле, состоящем из небольшого (16 – 20) числа певцов;

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;
	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;
	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК–2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые

	<p>к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <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 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	Знать: — основы нотационной теории и практики;
	Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации;
	Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ПКО-1 Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами	Знать: – различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами; – основные принципы педагогической работы над хоровыми произведениями; – последовательность этапов создания программы концерта, его специфику; задачи и функции дирижера на каждом из этапов;
	Уметь: – проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением; – грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; – работать с хоровым коллективом над созданием музыкального образа; работать с солистами и отдельными группами хорового коллектива; согласовывать звучание хорового коллектива с акустикой зала; сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;
	Владеть: – навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с хором; – навыками творческого взаимодействия с артистами хора.
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 (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения;
	Уметь: – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между

	композитором и слушательской аудиторией; – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений;
	<i>Владеть:</i> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа хоровых произведений; – навыками анализа вокально-хоровой партитуры; – навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом.
ПКО-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами	<i>Знать:</i> – основные методики работы с хоровыми коллективами (распевание хора, прослушивание участников хорового коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);
	<i>Уметь:</i> – формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией;
	<i>Владеть:</i> – методикой исполнительского анализа хоровых 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 (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

1.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Участие в репетиционной и концертной работе вокального ансамбля современной

музыки помогает совершенствованию навыков координации слуха и голоса при работе с музыкальным текстом, созданным посредством методов композиции, которые ориентированы на иные в сравнении с традиционной классико-романтической тональностью музыкальные системы.

В течение четырёх семестров студенты должны изучить и исполнить сочинения, представляющие различные течения современной российской и зарубежной вокально-ансамблевой музыки, созданные в течение последних шестидесяти лет. Последовательность изучения произведений определяется руководителем вокального ансамбля, избирающего в качестве руководствующего географический (национальный), стиливой, или временной (исторический) принципы.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

. Зачёты выставляются во втором и третьем семестрах. Экзамен проводится в четвертом семестре. Требования к обучающимся тождественны тем, что определяют успешность их работы в хоровом классе:

- Посещаемость хоровых репетиций, активность в процессе репетиционной работы;
- Знание наизусть партий хорового репертуара, осмысленное и выразительное их исполнение;
- Уровень вокально-хорового мастерства;

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. Батюк И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. – 2-е изд, испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/58831/#2>
2. Умнова И.Г. История современной отечественной музыки. – Кемерово: КеМГУКИ, 2011 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/49324/#2>

б) Дополнительная литература:

1. Сокол О.В. История русской музыки. – Кемерово: Кемеров.гос.ун-т культуры и искусств, 2010[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/46034/#2>
2. Демченко А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия. – Саратов: Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. Собинова, 2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/72058/#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

Певцы должны практически овладеть теми приёмами звукоизвлечения, что получили распространения в хоровой музыке последних шестидесяти лет наряду с традиционными *legato*, *non legato*, *staccato*. Причём если выработка некоторых исполнительских навыков не требует большой предварительной работы (об этом можно сказать в отношении, например, дентального и лингвального тремоло, встречающихся в некоторых партитурах Л. Берио), то формирование других (например, пения на вдохе, пения с размытой зоной интонирования с мобильным переходом к фонации в строго определённой зоне, пения с многократным увеличением расхода выдоха и др.) вне серьёзной самостоятельной работы невозможно.

Обязательной формой работы вокального ансамбля является сдача хоровых партий: как сольно, так и в ансамбле. Очень важной является выработка умения каждого из певцов работать с камертоном, предполагающего способность певца извлекать указанный в партитуре звук даже в случае отсутствия звуков-ориентиров в иных партиях (данная способность особенно актуальна при работе со свободно атональными и серийными, сонористическими сочинениями).

2. Организация самостоятельной работы

Студенты, поющие в вокальном ансамбле современной музыки, обязательно должны большое внимание уделять домашней работе. Встречающиеся в партитурах современных мастеров трудности, обусловленные новациями в областях звуковысотной и метроритмической техник, могут быть успешно решены только при наличии самостоятельных занятий.

Помощь в организации самостоятельной индивидуальной работы студентов – певцов вокального ансамбля современной музыки может оказать и методическая литература, разъясняющая многие вопросы вокального исполнительства наших дней, а также мультимедиа-материалы, имеющиеся в фонотеке ВУЗа, в пространстве интернета, наглядно иллюстрирующие реализацию осваиваемых навыков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В течение обучения предполагается ознакомление с основными сочинениями XX – XXI века, написанными для вокального ансамбля. Если руководитель вокального ансамбля избирает в качестве руководящего принципа – последовательное знакомство с различными композиторскими школами, то рекомендуется обращать внимание на связь между ними в отношении приёмов хорового письма. Например, после освоения сочинений представителей новой венской школы целесообразно переходить к изучению хоровых партитур композиторов Италии (Л. Даллапиккола, Л. Ноно, Л. Берио), оригинально преломлявших принципы музыкальной композиции А. Веберна и А. Шёнберга, после чего продуктивной может быть работа с хоровыми сочинениями С. Губайдулиной, Э. Денисова, представляющих отечественную хоровую музыку.

Избирая в качестве руководящего принципа стилевой, руководитель может объединять в рамках одной программы сочинения представителей различных композиторских школ, чьи сочинения отмечены сходством приёмов в организации хоровой фактуры. Например, одна концертная программа может объединять сочинения Дж. Тавенера (Великобритания), А. Пярта (Эстония), В. Мартынова (Россия) или сочинения А. Шёнберга (тонального периода творчества), П. Хиндемита, К. Штокхаузена (периода ученичества).

Наконец, организуя работу с вокальным ансамблем согласно временному (историческому принципу), руководитель может объединять в рамках одной программы контрастные по стилю сочинения, созданные в определённый исторический период (например, произведения 1960-х, 1970-х и т.д.). Руководитель в течение ряда лет менять стратегию репертуарной «политики». Укажем лишь здесь, что избрание исторического принципа в качестве руководящего при формировании репертуарного списка наименее целесообразна в течение нечётных семестров, поскольку данный принцип требует от коллектива высокой исполнительской мобильности в тот момент, когда в его составе появляются новички – только поступившие студенты-первокурсники.

Особенно важной является подготовительная работа руководителя. Большинство современных партитур предполагают наличие демонстрации используемых исполнительских приёмов, что в условиях репетиционной работы может быть осуществлено самим хормейстером. Необходимо знание основ техник композиции XX – XXI веков, а также представлений о конкретных методиках работы, зависящих от специфики музыкальной организации сочинения. Кроме того, рекомендуется добиваться улучшения технических качеств коллектива, в совокупности с совершенствованием интеллектуальной составляющей: студенты должны не только в совершенстве владеть слухом и голосом, но и знать цели и задачи современного хорового и вокально-ансамблевого искусства, понимать идеи, составляющие эстетическую основу основных композиторских течений. Педагогу необходимо стремиться к тому, чтобы не только владеть соответствующими знаниями и умениями, но и способствовать привлечению интереса студентов к постоянной самостоятельной работе над совершенствованием своих исполнительских возможностей.