

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

Рабочая программа дисциплины
Интерпретация современного 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)

г. Москва 2021

Автор:

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

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Интерпретация современного камерно-хорового репертуара» - совершенствование аналитического аппарата студента-хормейстера в условиях работы с разнообразным по стилистике материалом музыкальных сочинений, созданных современными композиторами.

Задачи дисциплины:

- сформировать представления об особенностях фактуры современных вокально-ансамблевых сочинений российских и зарубежных авторов;
- углубить профессиональные знания, полученные при изучении дисциплин «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур» «Работа над музыкальным произведением», «История хоровой музыки»;
- ознакомить с детерминантами интерпретации современных хоровых произведений;

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;
	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;

	<p>— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p>Уметь:</p> <p>— 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;</p> <p>— уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата;</p> <p>— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.</p> <p>Владеть:</p> <p>— навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;</p> <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>Знать:</p> <p>— общие формы организации деятельности коллектива;</p> <p>— психологию межличностных отношений в группах разного возраста;</p> <p>— основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;</p> <p>Уметь:</p> <p>— создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;</p> <p>— учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;</p> <p>— предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;</p> <p>— планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;</p> <p>Владеть:</p> <p>— навыками постановки цели в условиях командой работы;</p> <p>— способами управления командной работой в решении поставленных задач;</p> <p>— навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов</p>

	всех сторон.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> — основы нотационной теории и практики;
	<i>Уметь:</i> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	<i>Владеть:</i> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ПКО-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами	<i>Знать:</i> – 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;
	<i>Уметь:</i> – 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;
	<i>Владеть:</i> – 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	<i>Знать:</i> – широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения;

музыкальных произведений	<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 хоровых произведений; – выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом; – подбирать вокальный репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками музыкально-драматургического анализа хоровых произведений; – навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; – навыками анализа вокально-хоровой партитуры;
ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами	<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 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

Дисциплина «Интерпретация современного камерно-хорового репертуара» призвана дать студентам теоретические представления о путях интерпретации современных камерно-хоровых композиций, основанных на использовании ресурсов новейшего музыкального языка. Предполагается, что репертуар, изучаемый в рамках данной дисциплины, тождественен тому, что практически осваивается на репетиционных занятиях ансамбля современной хоровой музыки. Поскольку работа ансамбля современной музыки связана, помимо решения учебных задач, с активной концертной деятельностью, нет возможности выстраивать репертуарную политику коллектива согласно принципу постепенного усложнения музыкального языка сочинений. Тематический план дисциплины «Интерпретация современного камерно-хорового репертуара», напротив, призван последовательно знакомить студентов с партитурами сочинений, принадлежащих различным направлениям. При этом представляется необходимым включить наряду с современными сочинениями те опусы, что во многом инициировали развитие в определённом направлении новейшего музыкального языка и при этом оказались практически невостребованными отечественными хоровыми коллективами в течение предшествующих десятилетий (к подобным сочинениям относятся хоровые композиции нововенской школы, серийные произведения И.Ф. Стравинского).

Возможная последовательность освоения современных камерно-хоровых сочинений, согласно особенностям их технического устройства:

1. Новотональная хоровая музыка
2. Неомодальная хоровая музыка
3. Серийная хоровая музыка
4. Сонорная и микрохроматическая хоровая музыка
5. Пространственная хоровая музыка
6. Минимализм в хоровой музыке
7. Алеаторика в хоровой музыке

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в седьмом семестре проводится дифференцированный зачёт, на котором студенты демонстрируют навыки анализа двух хоровых партитур, представляющих различные методы композиции. При оценке уровня освоения данной дисциплины учитывается работа в течение всего предшествующего обучения, удовлетворяющая следующим требованиям к наличию навыков и умений:

- Навык идентификации техники композиции;
- Владение музыкально-теоретическим и исполнительским анализами хоровой партитуры;
- Умение планирования репетиционной работы в зависимости от уровня сложности музыкального языка;

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

Условием успешной реализации данной программы является активное участие студентов на всех этапах репетиционной работы над сочинениями. Если первое занятие по изучению произведений определённого раздела полностью проводит педагог, то на последующих репетициях необходимо включение студентов.

Одной из важных задач, решаемых на занятиях, является обучение грамотному составлению репертуара концерта, а также последовательности сочинений, привлекаемых для репетиционной работы. После объяснения критериев составления подобных программ педагогом, студентам необходимо представить примеры программ, составленных из сочинений однородных и разнородных по стилю, учитывающих как правила сочетания различных тональностей, композиционных техник, темпов, штрихов, так и нормы тембрики в отношении степени тесситурного напряжения, соотношения различных фактурных типов. Нахождение определённой последовательности сочинений концертной программы должно быть подробным образом аргументировано. В особо сложных случаях (как правило, связанных с представленными в рамках одного концерта

контрастных по стилю сочинений) рекомендуется представление нескольких вариантов концертной программы для последующего обсуждения аудитории с поиском наиболее целесообразного из них.

2. Организация самостоятельной работы

Качественная подготовка к репетиции возможна только при наличии самостоятельной работы, осуществляемой посредством привлечения литературы по истории музыки, полифонии, гармонии, анализу форм, теории и истории хорового исполнительства, вокальной методике. Самостоятельная работа включает в себя:

- музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ партитуры (подробная характеристика формы сочинения, тонального (ладового) плана (если он имеется), идентификация техники композиции, ритмических, динамических, темповых особенностей);
- исполнение изучаемых сочинений на фортепиано;
- исполнение инструментальной партии (в сочинениях с сопровождением);
- исполнение мелодических линий партий и общих вертикалей голосом (там где это целесообразно);
- составление плана работы над сочинением.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Дисциплина «Интерпретация современного камерно-хорового репертуара» призвана существенно дополнить учебно-методический материал дисциплин профессионального цикла. Изучение вокально-ансамблевого репертуара особенно важно сегодня, когда всё большее распространение получают вокальные ансамбли современной музыки (для которых создаются сочинения, фиксирующие точное число исполнителей).

Расширяя исполнительский кругозор не только в отношении знания конкретных ансамблевых сочинений, но и умения грамотно организовать репетиционный процесс, в зависимости от определённой стилистики изучаемых партитур, данная дисциплина способствует прогрессивному совершенствованию будущего специалиста. Поскольку с точки зрения форм учебной работы, предмет «Интерпретация современного камерно-хорового репертуара» оказывается во многом близким дисциплинам «Курсовой камерный хор» и «Вокальный ансамбль современной музыки», рекомендуется осуществлять ведение предмета «Изучение ансамблевого репертуара» педагогом, ведущим один из вышеуказанных предметов.

Педагог вправе перераспределять часы, отведённые в программе на изучение отдельных разделов, при этом стараясь сохранить в рамках обучения их общее количество. При изучении хорового репертуара определённого временного периода, педагог вправе выбирать из указанного перечня сочинений отдельные партитуры, а также расширять по своему усмотрению предлагаемые репертуарные списки. Учебный материал дисциплины охватывает достаточно большое количество сочинений, отличающихся друг от друга не только фактурным устройством, но и технологией исполнения. Вследствие этого одной из главных задач педагога, ведущего дисциплину, будет формирование представлений о наиболее характерных для данной исторической эпохи способах вокального звукоизвлечения.

Так как для успешной реализации представленной учебной программы необходимо наличие исполнительского коллектива, состоящего из не менее шестнадцати обучающихся по программе студентов, рекомендуется одновременное ведение данного предмета для аудитории I – IV курсов. Вследствие этого изучение вокально-ансамблевого

репертуара в строгой исторической последовательности для всех студентов может оказаться неосуществимым. Однако данная задача не входит в число приоритетных при обучении. Важнее – познакомить студентов с базовыми критериями интерпретации, отличающими исполнительскую реализацию сочинений, написанных в рамках различных национальных школ, созданных в определённых временные периоды.