

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»

**Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры**

ПРИНЯТО

Ученым Советом
РАМ имени Гнесиных

«27» декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО

«Российская академия музыки
имени Гнесиных»

А. С. Рыжинский

декабрь 2022г.

**Развитие хорового исполнительства: актуальные вопросы
отечественной хоровой педагогики**

Москва, 2022

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Цель реализации программы – совершенствование знаний, умений и навыков в области вокально-хорового обучения на каждой из трех ступеней формирования хоровых певцов и дирижеров-хормейстеров (детские школы искусств – музыкальные училища (колледжи) – вузы) в свете современных тенденций развития хорового исполнительства.

Задачи реализации программы:

1. Актуализация знаний об истории развития отечественных хоровых школ, об основных векторах развития хорового искусства на современном этапе.
2. Изучение вопросов репертуарной политики хоров детской школы искусств, учебных хоров музыкальных училищ (колледжей) и вузов, связи репертуарной политики с патриотическим воспитанием гражданина Российской Федерации.
3. Ознакомление с лучшими образцами вокально-хоровых методик, направленных на развитие хорового ансамбля и строя в исполнении гомофонной и полифонической музыки.
4. Формирование представлений об основных тенденциях в развитии современной хоровой композиции, о новейших приемах вокального исполнительства.
5. Изучение актуальных методик преподавания профессиональных практических и лекционных дисциплин образовательных программ подготовки дирижера-хормейстера.
6. Изучение практического опыта ведущих отечественных хормейстеров при работе над репертуаром, предназначенным для детских хоровых коллективов, учебных хоров музыкальных училищ (колледжей) и вузов.

1.2. Требования к результатам обучения

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной программы «Развитие хорового исполнительства: актуальные вопросы отечественной хоровой педагогики» у слушателей формируется следующие компетенции:

- Способен управлять детскими хоровыми коллективами, учебными хорами музыкальных училищ (колледжей) и вузов, учитывая актуальные тенденции в развитии современного хорового исполнительства;
- Способен осуществлять вокально-хоровую работу с позиций традиционных вокальных методик и новейших хороведческих знаний;

- Способен формировать репертуарную политику хоровых коллективов на основе знания классического и современного хорового репертуара;
- Способен преподавать профессиональные практические и лекционные дисциплины в области хорового дирижирования.

Слушатель должен приобрести следующие знания, умения и навыки, необходимые для качественного формирования компетенций:

Знать:

- основные направления развития современного хорового исполнительства;
- новейшие подходы к изучению хоровой партитуры, в том числе написанной в современных техниках композиции;
- новейшую литературу, посвященную искусству дирижера-хормейстера;

Уметь:

- работать с хоровыми коллективами различных составов;
- составлять репертуарные списки хоровых коллективов в зависимости от тематики концертного мероприятия;
- составлять календарно-тематические планы профессиональных дисциплин обучения дирижера-хормейстера, учитывая актуальные тенденции в развитии современного хорового исполнительства;

Владеть:

- дирижерской (мануальной) техникой;
- новейшими подходами организации репетиционной работы и концертных выступлений с хоровым коллективом;
- современными методиками преподавания профессиональных дисциплин подготовки дирижеров-хормейстеров;
- навыками чтения с листа и анализа хоровой партитуры, написанной традиционными и новейшими знаками нотации.

Раздел 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Целевая аудитория программы: преподаватели образовательных организаций (ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ (колледжей), вузов)

Продолжительность обучения – 36 часов.

Форма обучения — очная с применением дистанционных образовательных технологий

№ п/п	Наименование разделов	Лекции	Практические занятия (семинары)	Всего академических часов
1	Феномен отечественного хорового исполнительства	4 часа	2 часа	6 часов
2	Методические аспекты формирования дирижера-хормейстера	8 часов	2 часа	10 часов
3	Современный хоровой репертуар	10 часов	—	10 часов
4	Работа с хоровым коллективом: детские школы искусств – музыкальные училища (колледжи) – вузы	—	8 часов	8 часов
Итоговая аттестация		Устное собеседование или тестирование		2 часа

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов
1	Феномен отечественного хорового исполнительства	6 часов
1.1	Основные векторы эволюции российского хорового исполнительства	2 часа
1.2	Исторический профиль отечественной хоровой педагогики	2 часа
1.3	Актуальные вопросы современного хороведения	2 часа

2	Методические аспекты формирования дирижера-хормейстера	8 часов
2.1	Ключевые задачи курсов дирижирования и чтения хоровых партитур в музыкальном училище и в вузе	4 часа
2.2	Профессиональные лекционные курсы в подготовке дирижера-хормейстера (музыкальные училища и вузы)	4 часа
3	Современный хоровой репертуар	10 часов
3.1	Тенденции развития отечественной и зарубежной хоровой композиции во второй половине XX – начале XXI веков	4 часа
3.2	Репертуарная политика хора современной детской школы искусств	4 часа
3.3	Актуальные тенденции формирования программ государственных экзаменов дирижерских отделов музыкальных училищ	2 часа
4	Работа с хоровым коллективом: детские школы искусств – музыкальные училища (колледжи) – вузы	10 часов
4.1	Особенности репетиционной работы с хором детской школы искусств	6 часов
4.2	Работа с хором в музыкальном училище	2 часа
4.3	Современные приемы хорового исполнительства: на примере работы с вокальным ансамблем в вузе	2 часа

2.3. Календарный учебный график

Обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры осуществляется в соответствии с графиком формирования групп и на основании разработанного и утвержденного плана работы.

Календарный график обучения слушателя и работы профессорско-преподавательского состава по данной Программе представлен в приложении (Программа работы курсов).

Рабочий день	1	2	3	4	Итого
Кол-во часов	9	9	9	9	36

2.4. Содержание программы

Раздел 1. Феномен отечественного хорового исполнительства

Тема 1.1 Основные векторы эволюции российского хорового исполнительства

Хоровое исполнительство в новой России: трансформация задач советского хорового исполнительства в 1990-е годы. Возрождение Всероссийского хорового общества, основные мероприятия ВХО в последние годы. Репертуарная политика российских хоровых коллективов: от детских хоровых коллективов к профессиональным хорам. Конкурсное хоровое движение в России и за рубежом. Актуализация содержания профессионального хорового образования: современные дисциплины в подготовке дирижера-хормейстера.

Тема 1.2 Исторический профиль отечественной хоровой педагогики

Формирование российского профессионального хорового образования: от регентского образования в Синодальном училище к феномену светского дирижера-хормейстера в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Основные профессиональные курсы в образовательной программе подготовки дирижера-хормейстера в РАМ имени Гнесиных: эволюция содержания в контексте базовых методических установок. Изменение нормативно-правового регулирования профессионального образования и сохранение методических констант дирижерского образования.

Тема 1.3 Актуальные вопросы современного хороведения

Хороведение как основополагающая дисциплина подготовки дирижера-хормейстера, посвященная вопросам теории и истории хорового исполнительства. Изменения в содержании дисциплины как реакция на изменения в научном осмыслении акустических и физиологических основ хорового пения. Анализ современных учебных и научных изданий по вопросам хорovedения.

Раздел 2. Методические аспекты формирования дирижера-хормейстера

Тема 2.1 Ключевые задачи курсов дирижирования и чтения хоровых партитур в музыкальном училище и в вузе

Становление системы хорового образования в России. Первые опыты организации преподавания дисциплин «Дирижирование» и «Чтение хоровых партитур» в России в сравнении с основными структурными компонентами современных курсов. Обзор литературы и учебно-методических пособий по дирижированию и чтению хоровых партитур. Место учебников и учебных пособий по оперно-симфоническому дирижированию в профессиональной

подготовке хормейстера. Основные дидактические принципы в обучении дирижёра-хормейстера. Педагогический показ и его значение в контексте учебного занятия. Организация самостоятельной работы учащихся: теоретическая и практическая составляющие домашней работы. Понятие «дирижёрский аппарат». Части дирижёрского аппарата. Техника ауфтакта: составляющие ауфтакта, основные разновидности ауфтактов. Специфика адаптации хоровых партитур к исполнению на фортепиано. Последовательность шагов в овладении чтением полифонических хоровых партитур. Особенности исполнения на фортепиано хоровых сочинений крупной формы. Пение мелодических линий хоровых партий и аккордовых вертикалей на занятиях дирижированием и чтением хоровых партитур.

Тема 2.2 Профессиональные лекционные курсы в подготовке дирижера-хормейстера (музыкальные училища и вузы)

Дисциплины «Хоровая литература» и «Хороведение» в среднем звене профессионального музыкального образования: требования к педагогам, ведущим дисциплины, формы учебной деятельности, организация текущей и промежуточной аттестации. Основные разделы дисциплины «Хоровая литература»: зарубежная хоровая литература, русская хоровая литература, отечественная хоровая литература XX века. Ключевые темы курса. Дифференциация лекций, с точки зрения объекта изучения: лекции, посвящённые хоровому творчеству композитора, лекции, посвящённые становлению хорового жанра. Место и функции лекций обзорного типа в тематическом плане курса. Организация работы с литературой при составлении текста лекции. Основные правила, учитываемые при чтении лекций обзорного типа. Примеры лекций обзорного типа в курсе «Хоровая литература». Анализ хоровой партитуры учащимися как важнейшая составляющая текущей и промежуточной аттестации. Викторина как форма проверки знаний: выбор материала для викторины и способы её проведения. Домашняя работа студентов: примеры творческих заданий, способствующих развитию мотивации студентов к повышению качества своего профессионального образования. Изучение дисциплины «История хоровой музыки» в вузе: проблема поиска источников для формирования лекций по темам, связанным с изучением хоровой музыки средневековья и Ренессанса, вопрос о практической реализации сочинений эпохи барокко и классического стиля, национальные школы эпохи Романтизма и их место в формировании индивидуального облика хоровой партитуры, хоровые сочинения первой половины XX века как примеры зависимости хоровой фактуры от метода

композиции. Вопрос национальной специфики отечественной хоровой музыки и её отражение в основных музыковедческих трудах, русская музыкальная медиэвистика: основные достижения науки к началу XXI века, феномен хоровой миниатюры в сочинениях русских композиторов, основные тенденции в развитии национальных традиций в сочинениях отечественных композиторов XX века.

Раздел 3. Современный хоровой репертуар

Тема 3.1 Тенденции развития отечественной и зарубежной хоровой композиции во второй половине XX – начале XXI веков

Роль первого и второго авангарда в формировании общих принципов современной хоровой композиции. Основные тенденции в области взаимодействия музыки и слова: а) плюрализм в выборе словесной основы; б) полиязычие вербальных рядов; в) полифония самостоятельных вербальных рядов; г) расщепление слова на слоги и отдельные фонемы; д) феномен фонемной композиции. Фактурный облик современного хорового сочинения: а) традиционные фактурные виды; б) преобразованные классические виды фактуры; в) новейшие виды хоровой фактуры (пунтилизм, диагональная фактура, разновидности сонорной фактуры, микрополифония, политембровая стереомонодия). Новейшие приемы вокальной артикуляции: речевое пение (Sprechgesang), вокальное тремоло, пение на вдохе, пение с избыточным выдохом.

Тема 3.2 Репертуарная политика хора современной детской школы искусств

Тематика современного репертуара детской школы искусств. Основные композиторы – авторы хоровых сочинений для детского хора. Фактурные и вокально-исполнительские характеристики хоровых сочинений, последних 20 лет. Особенности работы над духовными сочинениями. Хоровая музыка для детского хора на иностранных языках: особенности работы над фонетическими особенностями текста.

Тема 3.3 Актуальные тенденции формирования программ государственных экзаменов дирижерских отделов музыкальных училищ

Требования, предъявляемые к выпускникам дирижерско-хоровых отделов российских музыкальных училищ (вузов) в соответствии с современными федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования. Критерии отбора программ государственного экзамена. Наиболее часто встречающиеся ошибки при формировании программы государственного

экзамена. Современная музыка в концертной программе государственного экзамена и в экзамене по работе с хором. Анализ примеров составления программ государственного экзамена.

Раздел 4. Работа с хоровым коллективом: детские школы искусств – музыкальные училища (колледжи) – вузы

Тема 4.1 Особенности репетиционной работы с хором детской школы искусств

Строение и физиологические особенности детского голосового аппарата. Особенности его роста и развития. Певческий аппарат в разные возрастные периоды: младшие школьники, подростки, юноши. Качественные характеристики звучания детского голоса в различных возрастных периодах. Вопросы ограничения рабочего певческого диапазона в зависимости от возрастных особенностей поющих. Понятие регистра в методике детского певческого воспитания, современные исследования регистровых звучаний детских певческих голосов. Звуки примарной зоны, их использование в процессе развития интонационно-певческих навыков детей. Мутация, три ее периода: премутационный, мутационный, послемутационный. Различие мутационных явлений у мальчиков и у девочек. Пение в период мутации, необходимость индивидуального контроля и "щадящей" методики.

Особенности вокальных занятий с учениками младшей, средней и старшей возрастной группы: принципы воспитания певческого голоса, содержание и методы работы над вокально-хоровыми навыками (певческая установка, вопросы дыхания, звукообразования, артикуляции и дикции, строя и ансамбля в партиях). Содержание и методика построения занятий с детьми, имеющими недостаточно развитый музыкальный слух. Старший хор и его разновидности (однородный, смешанный). Специфика работы с хором мальчиков.

Упражнения как необходимое средство формирования певческих умений и навыков детей. Принцип последовательности в овладении вокально-хоровыми трудностями, заложенный в системе упражнений. Методы подбора музыкального материала для вокальных упражнений, анализ сборников вокальных упражнений.

Тема 4.2 Работа с хором в музыкальном училище

Хоровой класс как важнейшая профильная дисциплина подготовки дирижера-хормейстера в музыкальном училище. Активизация самостоятельной

работы студента и повышение его творческой инициативы. Обучение студентов распеванию хора, работе над строем, ансамблем, дыханием, дикцией, тембром. Совершенствование вокально-хоровых навыков студентов-хормейстеров.

Репертуарная политика хора музыкального училища: изучение образцов классической и современной отечественной и зарубежной хоровой музыки. Индивидуальный подход к каждому студенту-хормейстеру и учет возможностей хорового коллектива при выборе хоровых сочинений для практики и для исполнения в составе программы государственного экзамена. Развитие профессиональных качеств хормейстера в рамках практики работы с хором (умение контролировать и оценивать свои действия, гибко и дипломатично влиять на поведение исполнителей, реагировать на их эмоциональное состояние и отношение к замечаниям, чувствовать степень внимания, находить правильную манеру общения с коллективом). Концертные выступления учебного коллектива: основные задачи.

Тема 4.3 Современные приемы хорового исполнительства: на примере работы с вокальным ансамблем в вузе

Освоение современной музыки как одна из основных задач, решаемых в вузовском обучении студентов-хормейстеров. Тенденции ориентации вокальной музыки последних десятилетий на камерные составы исполнителей. Примеры вокально-хоровой работы над сочинениями представителей послевоенного авангарда («Cries of London» Л. Берно для восьми певцов, «Sarà dolce tacere» Л. Ноно для восьми певцов, «Die Jahreszeiten» Х. Холлигер для 16 певцов).

Работа над интонированием сочинений, созданных в неомодальной, серийной технике. Разработка интонационных упражнений, использование подходов Ларша Эдлунда (учебник «Modus novus»).

Преодоление тембровых сложностей: формирование нейтрального звука и организация политембровых диагоналей. Формирование навыков интонирования Sprechgesang, дифференциация объема фонационного выдоха в соответствии с поставленными композиторами задачами (на примере сочинений М. Кагеля и С. Губайдулиной).

Работа над сонорными сочинениями. Различие подходов репетиционной работы в зависимости от используемого сочинения типа фактуры (на примере следующих фактурных типов – линия, полоса, поток).

2.5. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация проходит в форме устного собеседования или тестирования.

Вопрос №1

Задачи дисциплин «Дирижирование» и «Чтение хоровых партитур» в среднем звене музыкального образования.

Вопрос №2

Становление отечественной педагогической школы хорового дирижирования.

Вопрос №3

Дирижёрский язык жеста, его эволюция и элементы (изобразительный, выразительный, условный).

Вопрос №4

Строение и функции дирижёрского аппарата. Основы индивидуальной дирижёрской техники. Специфика хорового и оркестрового дирижёрского исполнительства.

Вопрос №5

Дирижёрское исполнительство как комплекс профессиональных, специально-научных и философских знаний.

Вопрос №6

Место учебников и учебных пособий по оперно-симфоническому дирижированию в профессиональной подготовке хормейстера.

Вопрос № 7

Краткий обзор основных учебно-методических пособий по курсу «Дирижирование».

Вопрос №8

Организация самостоятельно работы обучающихся в рамках курсов «Дирижирование» и «Чтение хоровых партитур».

Вопрос №9

Краткая характеристика основных разделов курса «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур».

Вопрос №10

Основные принципы работы с учебным хором

Вопрос №11

Структура музыкально-теоретического анализа хоровой партитуры в курсе «Хоровая литература»

Вопрос №12

Современные вокальные методики в работе с детским хоровым коллективом.

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к фондам электронных библиотечных систем Российской академии музыки имени Гнесиных, содержащих издания учебной и учебно-методической литературы по тематике данного курса.

3.1. Материально-техническое обеспечение программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3

<p>Аудитория/ компьютерный класс</p>	<p>Лекции/ видео лекции; Практические занятия семинары/вебинары)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сервер Intel Core (2 шт.) 2. Программное обеспечение (200 лицензий) 3. ПК с модулем защиты SecView, процессор Intel core i7, оперативная память 9 гб, жесткий диск 2 тб. 4. Сетевое дисковое хранилище информации (1 шт.) 5. Жесткий диск для сервера/ сетевого хранилища (24 шт.) 6. Лицензия TrueConf Server на 100 онлайн пользователей (бессрочная) 7. Техническая поддержка лицензии True Conf Server на 1 год для 200 онлайн пользователей (полная) 8. 2 конверта 2SFP модуля 9. Предоставление услуг связи на скорости от 800 до 1Гбит/сек на 1 год 10. Центральный блок конференц-системы DIS- CCU-E (1 шт.) 11. Микрофонный пульт делегата DC 5980 P (6 шт.) 12. Микрофон на «гусиной» шее 40 см с кольцом GM 5923 (6 шт.) 13. Кабель 2,0 м, для соединения компонентов системы ЕС 6001-02 14. Кабель 20,0 м, для соединения компонентов системы ЕС 6001-20 (1 шт.) 15. Радиомикрофоны ВKR КХ-D812 (ручной и петличный) (1 шт.) 16. Микшер усилитель АPart МА120 (1 шт.)
---	---	---

	<p>17. Акустическая система JBL Control 23T-WH (2 шт.)</p> <p>18. Система шумоподавления Phoenix Audio MT107MXL (с микрофоном)</p> <p>19. Процессор подавления обратной связи VKR BR-1220 с функцией микширования (1 шт.)</p> <p>20. PTZ-камера CleverMic 2212U (1 шт.)</p> <p>21. Пульт управления PTZ камерами CleverMic Camera Control (1 шт.)</p> <p>22. Коммерческий ТВ LG 65UV341C (1 шт.)</p> <p>23. Монитор Монитор Dell 24" P2418HT (2 шт.)</p> <p>24. Шкаф коммутационный ЦМО (ШРН-6.480) 6U 600x480мм (1 шт.)</p> <p>25. Комплект расходных материалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - силовые кабели; - аудио кабели; - видео кабели; - управляющие кабели; - коробка кабельные; - кронштейн для ТВ - кронштейн для PTZ-камеры, - удлинители видеоинтерфейсов через RJ-45 <p>26. Серверная подсистема (2 шт.)</p> <p>27. Сетевая подсистема (1 шт.)</p> <p>28. Многофункциональное устройство (принтер-факс-сканер) МФУ Xerox WC VersaLink C7020/7025/C7030</p> <p>29. Проектор BenQ W750 (DLP DC3 DMD; 720P HD Ready</p>
--	---

		<p>projector; Brightness 2500 ANSI; High contrast ratio: 13000:1; 1.2X zoom (1.31 - 1.57); Noise 30dB (eco); 10W speaker; HDMI 1.4ax 2; Audio out; brilliant color; 3D via HDMI ; carry bag</p> <p>30. Портативный компьютер для презентаций. Экран 15,6 дМв, ОЗУ 4 гб., Bluetooth, Wi-Fi</p> <p>31. Экран для проектора (200x200 см.)</p> <p>32.Интерактивная доска SMART на основе оптической технологии DVIT формата 4:3 (77", 157x117 см) с программным обеспечением SMART Notebook 18.</p> <p>33. Рояль большой концертный (270-305 см.)</p>
--	--	---

Составитель программы:

А.С. Рыжинский – ректор, профессор кафедры хорового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор

С.В. Ручимская – Руководитель Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, кандидат педагогических наук, профессор.