

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

Рабочая программа дисциплины
Камерно-хоровое исполнительство

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»

Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование

Профиль
Дирижирование академическим хором
Уровень образования –
Бакалавриат

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. Апксимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.А. Чуков

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Авторы:

Малышева Т.А. профессор каф. хор. дирижирования РАМ им. Гнесиных

Рогачева Ю.М., канд. иск., доцент каф. хор. дирижирования РАМ им. Гнесиных

І. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Камерно-хоровое исполнительство» - всестороннее развитие профессиональных качеств дирижера-хормейстера, обладающего знаниями и навыками в области камерно-хорового исполнительства, и возможность их использования в практической деятельности.

Задачи дисциплины:

- расширить общий музыкальный кругозор на основе изучения хорового творчества в контексте стилевых и жанровых особенностей различных эпох;
- практическое освоение репертуара камерной направленности;
- развить музыкально-слуховые представления и исполнительские навыки;
- развить навыки ансамблевого исполнительства;
- обучить методам вокально-хоровой работы.

ІІ. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать: <ul style="list-style-type: none">– основные закономерности взаимодействия человека и общества,– этапы исторического развития человечества;– основные философские категории и проблемы человеческого бытия;– принципы поиска методов изучения произведения искусства;– терминологическую систему;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;– осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;– «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;– использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;

	<ul style="list-style-type: none"> – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
<p>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения

	<p>в процессе обучения музыке;</p> <ul style="list-style-type: none"> – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
<p>ПКО-1 Способен дирижировать любительскими (самодетальными) и учебными хорами или оркестрами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста,

	<p>технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.
<p>ПКО-2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p>ПКО-3</p> <p>Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодетельными) и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального

	<p>сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.
<p>ПК-9 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – исполнительским анализом музыкальных сочинений.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение трех лет обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	24	864		
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		396	1-5	6
Аудиторные занятия (заочная форма обучения)		42	1, 3, 5	2, 6

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Обучение по дисциплине «Камерно-хоровое исполнительство» осуществляется на базе двух камерных хоров, организованных при кафедре хорового дирижирования. Каждый хор состоит из студентов двух курсов: I и II курсы образуют хор младших курсов, III и IV курсы – хор старших курсов (по численности 30-35 человек).

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.

В процессе обучения студенты осваивают репетиционный и исполнительский процесс, специфику и принципы работы с камерным составом хора.

Учебная программа предполагает изучение хоровых сочинений а'cappella различных музыкальных стилей в исторической последовательности: эпоха Возрождения, западно-европейское барокко, ранний и поздний романтизм, русская музыка XIX-XX в.в., современная зарубежная и отечественная музыка (2-я пол. XX в. – начало XXI в.), хоровые обработки народных песен. Это обусловлено тем, что выпускнику вуза, дирижеру-хормейстеру, необходимо владеть разными музыкальными стилями и справляться как с исполнением сочинений а'cappella хоровых произведений эпохи Возрождения, так и с интонационными и ладогармоническими трудностями современной музыки.

В разделе эпохи Возрождения представлены полифонические школы Англии, Франции, Нидерландов, Италии, Испании, Германии, в разделе «Раннее и среднее барокко» - произведения К.Монтеверди, являющиеся переходом от позднего ренессанса к раннему и среднему барокко, сочинения Джезуальдо Карло ди Венозы, А.Лотти. Ранний, зрелый и поздний романтизм изучается на примере хорового творчества Ф.Мендельсона, Р.Шумана, Ш.Гуно, И.Брамса, А.Брукнера, Г.Форе. Национальные школы конца XIX в. – начала XX в. представлены хоровыми произведениями Э.Грига, Л.Яначека, Ф.Пуленка. В разделе «Русская музыка XIX-XX в.в.» студенты знакомятся с хоровым творчеством А.Алябьева,

М.Глинки, М.Мусоргского, Ц.Кюи, П.Чайковского, А.Аренского, С.Танеева, духовными хорами А.Архангельского, Викт.Калинникова, П.Чеснокова.

В программе значительное внимание уделено исполнению хоров современных отечественных композиторов. Предлагаемые сочинения полностью отвечают потребностям современного хорового и ансамблевого исполнительства.

Чрезвычайно интересным представляется составление тематических программ из произведений а'cappella, объединенных единой художественной идеей. Например, «Песни военных лет», «Тема любви в западно-европейской музыке», «Песни народов мира» и т.д.

Занятия проводятся еженедельно: с 1-го по 7-й семестры - по 4 часа, в 8 семестре - по 1 часу.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

С 1-го по 7-й семестры проводятся зачеты, в 8 семестре – экзамен 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/#1>
2. Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер: учебное пособие. – 3-е издание, стереотипное. – СПб.: издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2018 г.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99780/#1>

б) Дополнительная литература:

1. Безбородова Л.А. Дирижирование: учеб. Пособие для студентов педагогических учебных заведений и музыкальных колледжей. – 2-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2011.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60834/#1>
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. – изд. 2-е, доп. – Кемерово: Кемеров.гос.ун-т культуры и искусств, 2007
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45974/#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).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, дирижёрскими пультами, подставками, пюпитрами, станками для хора, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Предварительное ознакомление с хоровым произведением начинается с чтения литературы, посвященной творчеству авторов музыки и слов, осмысления литературного текста и образного строя, исполнения партитуры хора на фортепиано и пения голосов. В процессе пения партий следует добиваться чистоты интонации, выразительности в построении музыкальных фраз, точного ритма, характера звука, соответствующего образному содержанию произведения, ясной дикции и т.д. Необходимо уверенно петь аккордовые последовательности по вертикали, давать настройку от камертона с начала любого построения, переходить с одного голоса на другой по мере их вступления. Пропевая все партии легче осознать трудности, которые могут встретиться при разучивании произведения с хором, и продумать методы преодоления этих трудностей.

Целостный анализ хоровой партитуры лучше вести от общего к частному, рассматривая смысловое и интонационное содержание произведения в связи с тематизмом, мелодикой, темпоритмом, нюансами, фактурным изложением и т.п.

Составляя план работы с хором на определенное количество репетиций, следует не забывать, что работа над интонацией, ритмом, звуком, фразой, ансамблем и формы в целом проводится не раздельно, а является единым творческим процессом. Рекомендуется выполнить письменный анализ партитуры, что позволит более точно формулировать свои мысли.

На основе проделанного всестороннего анализа и исполнительского плана определить приемы дирижирования и отработать дирижерские жесты для передачи трактовки музыкального образа.

2. Организация самостоятельной работы

Для работы с хором студент самостоятельно выбирает музыкальное произведение для разучивания. При выборе сочинения учитывается количественный состав хора и его исполнительские возможности. Дирижированию хоровым произведением в концерте предшествует предрепетиционная подготовка, которая включает: ознакомление с биографией авторов музыки и слов, характеристикой их творчества и особенностями стиля, изучение литературного текста, детальный музыкально-теоретический анализ, вокально-хоровой анализ, составление исполнительского плана, и необходимое количество репетиций.

Подготовка к репетиции начинается с составления плана разучивания произведения с

хором. Определяются трудные места по строю, метроритму, дикции и устанавливаются методы их преодоления. Вырабатываются дирижерские жесты: показ дыхания, вступлений, снятий, штрихов, нюансов. Работа над техникой дирижирования проводится и с педагогом на занятии, и самостоятельно дома.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Выбранное студентом произведение для работы с камерным составом хора утверждается на кафедре. Оно должно не только соответствовать музыкальному и техническому уровню подготовки дирижера, но и способствовать его профессиональному росту. Произведения должны быть разнообразны по стилю, жанру и характеру и подбираться по принципу нарастания трудности. В течение всего периода обучения должны быть исполнены хоры русских и зарубежных композиторов, а также обработки народных песен. В процессе обучения студент должен овладеть навыком управления исполнением, контролем над хоровой звучностью, методами вокально-хоровой работы и развить коммуникативные качества. В процессе репетиции совершенствуются певческие навыки студента, умение петь в ансамбле.

Преподаватель контролирует репетиционный процесс и оказывает методическую и организационную помощь начинающим дирижерам. Важно поддерживать инициативу студентов по распределению репетиционного времени и составлению программ выступлений с учетом драматургической концепции.