

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

Рабочая программа дисциплины
**Новейшие техники хорового
исполнительства**

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. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.А. Чуков

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Рыжинский А.С., док. иск., профессор каф. хор. дирижирования РАМ им.
Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Новейшие техники хорового исполнительства» - адаптация исполнительских (вокальных и слуховых) навыков к условиям работы с разнообразным по стилистике материалом музыкальных сочинений, созданных в XX – XXI веках.

Задачи дисциплины:

- ознакомить на практике с особенностями фактуры современных вокально-ансамблевых сочинений российских и зарубежных авторов;
- углубить профессиональные знания, полученные при изучении дисциплин «Дирижирование», «Хоровой класс», «История хоровой музыки», «Современная хоровая музыка», «Теория хоровой фактуры»;
- сформировать представления об интерпретации современных хоровых произведений;
- 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, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать: – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	Знать: – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в

	зависимости от ситуации; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <i>Уметь:</i> – 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; <i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПКО-1 Способен дирижировать любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами	<i>Знать:</i> – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата; <i>Уметь:</i> – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения; <i>Владеть:</i> – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.
ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – 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;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3 Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодетельными) и учебными творческими коллективами	<i>Знать:</i> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;
	<i>Уметь:</i> – 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 сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;
	<i>Владеть:</i> – 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.
ПК-9	<i>Знать:</i>

Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	– репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов;
	– исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов;
	<i>Уметь:</i> – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории;
	<i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
	– исполнительским анализом музыкальных сочинений.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение шести семестров, с первого по третий годы обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	9	324	–	6
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		198		
Аудиторные занятия (заочная форма обучения)		12		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Освоение современной музыки – одна из основных задач, решаемых при обучении студентов-хормейстеров в ВУЗе. Развитие вокальной музыки последних десятилетий свидетельствует о сохранении в качестве основополагающих наметившихся в 1960-е – 1970-е годы тенденций ориентации вокальных композиций, прежде всего, на камерные составы исполнителей. Ряд западно-европейских композиторов, таких как Л. Берлио, Л. Ноно, Х. Холлигер, Д. Лигети не предполагают непосредственно хоровой реализации своих сочинений, чётко декларируя количественный состав исполнителей. В качестве примера подобных сочинений можно привести «Cries of London» Л. Берлио для восьми певцов, «Sarà dolce tacere» Л. Ноно для восьми певцов, «Die Jahreszeiten» Х. Холлигер для 16 певцов и т.д. Вследствие этого одной из задач хоровой педагогики наших дней является подготовка будущего специалиста к работе с подобным репертуаром.

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

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Экзамен проводится по окончании шестого семестра. Критерии оценки уровня освоения данной дисциплины тождественны тем, что определяют качество работы студентов 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. Бархатова И.Б. Гигиена голоса для певцов: учебное пособие . – 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2018
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/reader/book/99378/#2>

б) Дополнительная литература:

1. 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>
2. Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер: учебное пособие. – 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2018
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/reader/book/99780/#4>

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

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.