

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07.11 «ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы «Музыкально-компьютерные технологии»

Автор(ы): канд. пед. наук, доцент, Т.А. Нежинская
доцент

Проректор по
образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Екатеринбург
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Хоровое дирижирование»: формирование профессиональных компетенций в процессе освоения основных принципов и закономерностей вокально-хоровой деятельности в процессе теоретической, методической и практической подготовки студентов управлению учебным хоровым коллективом

Задачи:

- использовать современные методы и технологии обучения вокально-хоровому пению
- осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач
- освоить методы диагностики состояния и перспектив развития голосового аппарата обучаемых
- обучить технике дирижерского жеста как способу и средству взаимодействия с участниками образовательного процесса для воплощения музыкально-поэтического текста в ансамблево-хоровом звучании
- научить применять в практике работы с учебным хоровым коллективом традиционные и инновационные подходы
- заложить основы системных знаний, умений и навыков хормейстерской работы с учебным коллективом
- развить общие и специальные музыкальные способности (слух, метроритм, память, музыкальное и художественно-ассоциативное мышление, творческое воображение, артистизм, коммуникабельность)
- развить способность к художественному анализу, интерпретации и переосмыслению музыкального произведения при изменении качественного и количественного состава его исполнителей (вопросы аранжировки, обработки и переложений)
- приобщить к лучшим образцам отечественной и зарубежной вокально-хоровой музыки (сольной, ансамблевой и хоровой)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Хоровое дирижирование» относится к обязательной части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Музыкально-исполнительский практикум.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-10 Способен осуществлять профессионально ориентированную музыкально-исполнительскую деятельность.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Основы вокально-хорового искусства, содержание деятельности и профессиональные качества дирижера хора;

32. Строение голосового аппарата, его функциональные особенности в речи и в пении;

33. Правила гигиены и охраны певческого голоса; технологию звукообразования.

Уметь:

У1. Грамотно применять профессиональный терминологический аппарат;

У2. Управлять хоровой звучностью с помощью дирижерской техники;

У3. Взаимодействовать с участниками хорового коллектива, решать поставленные профессиональные задачи, развивать музыкальные способности.

Владеть:

В1. Навыками хорового письма и элементами переложения музыкальных произведений с одного исполнительского состава на другой;

В2. Навыками осуществления педагогической деятельности на основе традиционных и инновационных подходов, информационными и коммуникационными технологиями на предмет их использования для решения профессиональных задач;

В3. Навыками теоретического, методического и исполнительского анализа вокально-хоровой партитуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.), семестр изучения – 6, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения

	6 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108
Контактная работа, в том числе:	32
Практические занятия	32
Самостоятельная работа студента	76
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	6 сем.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Вопросы хороведения	6	16	-	4	-	12
2. Основы дирижирования	6	16	-	4	-	12
3. Ансамблево-хоровое пение	6	18	-	6	-	12
4. Чтение хоровых партитур	6	16	-	4	-	12
5. Хоровая аранжировка	6	18	-	6	-	12
6. Формы творческого музицирования в ансамблево-хоровом коллективе	6	14	-	6	-	8
7. Теория и практика использования информационных и музыкально-компьютерных технологий в репертуаре вокально-хорового ансамбля и в классе дирижирования	6	10	-	2	-	8

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Вопросы хороведения

1.1. Исторический обзор развития вокально-хоровой культуры в России и за рубежом.

Традиции вокально-хорового искусства в России и за рубежом. Русская вокально-хоровая школа. Хоровое народно-песенное творчество. Богослужбное пение русской православной церкви. Русская духовная музыка. Особенности становления музыкального образования в Древней Руси с XI до XVII столетия.

Краткая характеристика профессионального обучения певцов-музыкантов в России конца XVII – начала XX в.в. (труды Н. Дилецкого, М. Глинки, А. Варламова, С. Смоленского, А. Кастальского и др.). Развитие хорового искусства в России XX в.

1.2. Хор как коллектив исполнителей. Элементы вокально-хоровой техники.

Формы и организационные структуры хора. Цели и задачи деятельности хорового коллектива. Типы и виды хоров. Понятия о хоровой партии, хоровой фактуре. Примеры расстановки партий в хоре. Принципы организации вокально-хоровой деятельности. Характеристика певческого звука. Строение голосового аппарата. Вопросы охраны и гигиены певческого голоса. Основные способы звукообразования и звуковедения.

Понятия о певческой установке, дыхании и его типах, видах атаки певческого звука, примарной зоне, резонаторах, регистрах, диапазоне, тесситуре. Дикция и орфоэпия в пении, основные типы и стили певческого произношения. Методика работы над поэтическим текстом в хоровой партитуре.

1.3. Ансамбль и строй в хоре.

Понятие об ансамбле в хоре. Ансамбль частный и общехоровой. Методика работы над частным и общим ансамблем в хоре. Зависимость общехорового ансамбля от фактуры хорового произведения. Роль количественного и качественного состава партии на формирование хорового ансамбля. Ансамбль «механический» и «искусственный». Ансамбль солирующих голосов, хора и партии сопровождения.

Понятие о хоровом строе. Зависимость хорового строя от уровня развития внутреннего слуха певцов и фактуры хорового произведения. Правила интонирования интервалов. Строй горизонтальный и вертикальный. Методика работы над строем. Камертон и способы подачи тона хору.

1.4. Содержание деятельности и функции руководителя хора.

Направления содержания деятельности руководителя хора: организаторская, управленческая, проектная, художественное руководство, концертная, культурно-просветительская. Роль личностных качеств и профессионализма дирижера в формировании хорового коллектива.

1.5. Принципы формирования репертуара хорового коллектива.

Доступность (по содержанию, техническим возможностям хорового коллектива), разнообразие (по жанрам, стилям, художественным образам, характеру), преемственность (в формировании певческих навыков, повышении уровня исполнительского мастерства, репертуарной политике, принципах певческой культуры хорового коллектива), целесообразность (с учетом перспективы развития профессиональной культуры артистов хора, для концертных выступлений, эскизное разучивание, тематические заявки на выступления и т.д.). Принципы формирования концертной программы.

Раздел 2. Основы дирижирования

2.1. Формирование основ мануальной техники.

Дирижирование как искусство управления вокально-хоровым коллективом. Овладение исполнительскими компетенциями в сфере хормейстерской деятельности. Освоение основных метрических схем, различных способов звуковедения, штрихов, ритмических трудностей (синкоп, фермат, пауз), динамических и агогических изменений в процессе изучения вокально-хоровых произведений, написанных в простых и сложных размерах.

Понятие о дирижерском аппарате, его строении и функциях. Формирование навыков дирижирования. Ауфтакт (основные функции и разновидности). Схемы дирижирования. Размеры (сложные и простые).

2.2. Профессиональные приемы управления вокально-хоровым ансамблем.

Приемы вступления, ансамбля, строя, нюансировки и агогики.

2.3. Дирижерская техника как способ создания художественного образа.

Дирижерский жест как способ управления хоровой звучностью и выражения эмоционального характера музыки, его элементы и функции. Основные характеристики дирижерского жеста (точность, конкретность, лаконичность, выразительность, пластичность, техничность, образность, полифункциональность). Понятие о внутрислоевой пульсации.

2.4. Хоровая партитура как объект изучения в классе дирижирования и с вокально-хоровым ансамблем.

Чтение и исполнение различных типов и видов хоровых партитур. Работа с партитурой для разных типов и видов хоров.

Исполнение хоровой партитуры на музыкальном инструменте. Разучивание и исполнение голосов хоровой партитуры. Профессиональный подход к изучению нотного и литературного текста хорового произведения. Стилиевой анализ произведения. Целостный и поэлементный анализ музыкальной формы произведения.

Полифункциональность исполнительской деятельности дирижера в процессе чтения хоровой партитуры. Развитие координации движений при совмещении дирижерского жеста с вокальным исполнением произведения под собственный аккомпанемент.

Методика работы над произведениями а capella и с сопровождением в классе дирижирования и с вокально-хоровым ансамблем. Принципы и примеры расположения групп музыкальных инструментов в симфоническом и народном оркестрах. Приемы упрощения хоровой партитуры и партии сопровождения хорового произведения.

Раздел 3. Ансамблево-хоровое пение

3.1. Распевания и упражнения в ансамблево-хоровом коллективе: назначение, цели и задачи, типы, примеры.

Назначение распевания: подготовка голосового аппарата к пению, вокальная организация, способ приобретения новых технических навыков и эмоционального настроения. Классический фонд «распевочных упражнений» (наследие М. Глинки, А. Варламова, Г. Ломакина и др. авторов). Продолжительность распеваний. Требования к tessitura и диапазону распеваний. Виды распеваний и условия их

применения в зависимости от возрастного состава хорового коллектива, целей и задач его деятельности (мелодические и гармонические, а capella и с сопровождением). Примеры музыкального материала для распеваний и упражнений. Методика проведения распеваний в хоре.

3.2. Формирование культуры владения художественно-выразительными средствами хорового исполнения.

Развитие и совершенствование комплекса вокально-хоровых навыков, необходимых для профессионального исполнения разнопланового репертуара: дыхание как основа звукообразования и звуковедения, выработка певческой позиции, фразировка, чувство метро-ритма, гибкость нюансировки, законы дикции и орфоэпии, штриховая основа вокальной культуры, динамическая палитра и филировка звука.

3.3. Произведения а capella в репертуаре вокально-хорового ансамбля

Основные моменты при работе в хоре над произведениями а capella: чистота звуковысотного интонирования, ансамбль и хоровой строй, позиционная выровненность звука, высокая певческая форманта, развитый внутренний слух, вопросы стилистики. Методика разучивания с хором произведений а capella.

3.4. Произведения с сопровождением в репертуаре вокально-хорового ансамбля.

Основные моменты при работе над произведениями с сопровождением: определение роли сопровождения при анализе хоровой партитуры произведения (выразительные возможности, гармоническая поддержка, обогащение тембрового колорита и т.д.). Требования к ансамблю между хоровым звучанием и звучанием партии сопровождения. Методика разучивания с хором произведений с сопровождением.

3.5. Вопросы исполнительского стиля при разучивании и исполнении вокально-хорового репертуара.

Понятие о стиле в музыке. Характеристика стилевых направлений в отечественной и зарубежной вокально-хоровой литературе. Примеры для анализа и исполнения в хоре разностилевых произведений а capella и с сопровождением.

3.6. Понятие о сценической культуре дирижера и артистов хора.

Работа по формированию навыков артистизма и эстрадной выдержки дирижера и участников вокально-хорового ансамбля. Развитие профессионально-артистических качеств дирижера и артистов хора: эмоциональность, музыкальность, выразительность, самостоятельность творческой инициативы в процессе проникновения в художественный замысел произведения и создания плана интерпретации.

Раздел 4. Чтение хоровых партитур

4.1. Хоровая партитура как разновидность партитуры музыкального произведения.

Принципы подбора хоровых партитур для обучения студентов: доступность, высокий художественный уровень, соответствие уровню развития обучающихся.

Принципы изучения хоровых партитур: последовательность, движение от простого к сложному, практическая значимость.

Общие принципы размещения голосов в хоровой партитуре. Понятие об акколадах. Виды ключей в хоровых партитурах. Примеры хоровых партитур на различные виды хоров. Способы записи партий в хоровой партитуре. Способы литературно-поэтической подтекстовки в хоровых партитурах. Способы фиксации текста в хоровых партитурах. Примеры современных хоровых партитур.

4.2. Способы прочтения и изучения хоровых партитур.

Приемы и способы прочтения хоровых партитур: с помощью внутреннего музыкального слуха, внешнее интонирование, игра на инструменте, дирижирование, игра в ансамбле.

Приемы изучения хоровых партитур: прослушивание в аудиозаписи и в живом исполнении, просмотр видеоматериалов, через комплексную аналитическую деятельность.

4.3. План-схема анализа хоровой партитуры (в письменном и устном виде).

Основные разделы анализа хоровой партитуры: анализ содержания, анализ общетеоретический, анализ вокально-хоровой, анализ исполнительский.

Историко-теоретические сведения об авторах хорового произведения

Раздел 5. Хоровая аранжировка

5.1. Правила написания хоровой партитуры.

Местоположение мелодии в хоровых партитурах различного типа (гомофонной, смешанной гомофонно-полифонической, полифонической). Анализ гармонии и хоровой вертикали в партитуре. Наиболее распространенные обозначения.

5.2. Основные правила и виды переложений музыкальных произведений для различных составов хоровых коллективов.

Вариативность решения учебно-художественных задач, понимание жанрово-стилистических особенностей исходного музыкального материала, опора на музыкальный вкус и чувство художественной меры, соответствие вокальным возможностям ансамблево-хоровых коллективов.

5.3. Простейшие виды переложений.

Понятие о транспонировании, способах переаранжировки отдельных аккордов или эпизодов. *Divisi* в хоровых партиях при аранжировке произведений. Правила и примеры переложений произведений для однородных хоровых составов, с однородного на смешанный состав и наоборот (при равном количестве голосов).

5.4. Переложение хоровых произведений гомофонно-гармонического склада (с сохранением, сокращением и увеличением количества хоровых голосов).

Переложения для смешанных и однородных составов. Переложения сольных вокальных произведений или дуэтов для хоровых коллективов различных видов, типов и составов (с сохранением и увеличением количества голосов). Способы и примеры переложения партии сопровождения на хоровые голоса партитуры.

5.5. Переложение хоровых произведений полифонического склада (с сохранением, сокращением и увеличением количества хоровых голосов).

Понятие о различных видах имитации и способах ее введения в фактуру музыкального произведения при его переложении. Правила и примеры переложений произведений для однородных хоровых составов, с однородного на смешанный состав и наоборот (при равном количестве, с сокращением и увеличением количества голосов).

5.6. Переложения на хоры особого типа.

Переложения для различных типов и составов хоров контрастного типа.

5.7. Переложение инструментальных произведений на различные составы хоров.

Переложение инструментальных произведений на хоры различных типов и видов а capella и с сопровождением.

5.8. Переложение (обработки) народных песен для различных составов хоров.

Обработки одноголосных народных песен с увеличением числа хоровых голосов и с введением солирующей партии

Раздел 6. Формы творческого музицирования в ансамблево-хоровом коллективе

6.1. Творческие уроки в мини-группах.

Дирижирование произведений различных жанров и стилей с сопровождением и без сопровождения. Формирование представлений об индивидуально-творческой интерпретации произведений. Анализ и самоанализ собственной дирижёрской деятельности.

Организация и проведение творческих уроков в мини-группах по разучиванию ансамблево-хорового репертуара, демонстрации умений и навыков освоения дирижёрской техники, исполнения собственных сочинений, выступлений с сообщениями, докладами и рефератами.

6.2. Теория и практика работы с хоровым коллективом.

Выступления вокальных и вокально-хоровых групп с самостоятельными творческими проектами.

Раздел 7. Теория и практика использования информационных и музыкально-компьютерных технологий в репертуаре вокально-хорового ансамбля и в классе дирижирования

7.1. Теория и практика использования информационных и музыкально-компьютерных технологий в классе дирижирования.

Видеосъемка и видеопросмотр мастер-классов ведущих музыкантов-дирижеров; создание фонда видеотеки учебных занятий со студентами отделения музыкально-компьютерных технологий по дисциплине «Ансамблево-хоровое пение и дирижёрский класс» и использование его для совершенствования процесса обучения; привлечение студентов к участию в проведении интернет-конференций по актуальным проблемам современного музыкально-художественного образования; создание хоровых переложений и обработок учебного репертуара с помощью музыкально-компьютерных программ.

7.2. Теория и практика использования информационных и музыкально-компьютерных технологий в репертуаре вокально-хорового ансамбля.

Включение электромузыкальных инструментов в партию сопровождения хоровых и ансамблевых произведений; форматирование хорового звучания и создание особых тембровых колоритов с помощью оборудования студийной звукозаписи; пополнение репертуара вокально-хорового ансамбля хоровыми аранжировками и обработками, созданными с помощью специальных музыкально-компьютерных программ.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии представлены комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Осуществляются с использованием информационных лекций, семинаров, практических занятий или лабораторных работ. При использовании данных методов деятельность учащегося направлена на получение теоретических знаний и формирования практических умений по дисциплине.

2. Занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму

3. Для поддержки самостоятельной работы обучающихся использованы информационно-коммуникационные образовательные технологии, в частности, облачные технологии, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), электронные средства обучения и электронно-библиотечные системы. При этом результативность организации самостоятельной работы обучающихся существенно повышается за счет доступности материалов, упорядоченности работ и возможности получения консультации преподавателя.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-

коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Стулова, Г. П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором : учебное пособие / Г. П. Стулова. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 212 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/288668>.

2. Вишнякова, Т. П. Практика работы с хором. Произведения для хора в сопровождении фортепиано. Методические рекомендации : учебно-методическое пособие / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 128 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/278846>.

3. Живов, В. Л. Теория хорового исполнительства : учебник / В. Л. Живов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07337-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514354>

4. Дмитриевский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс : учебное пособие / Г. А. Дмитриевский. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 112 с. — ISBN 978-5-507-45104-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/263180>

6.2 Дополнительная литература

1. Радченко, А. Е. Хоровые произведения для детей и юношества «В гостях у детской песни» : ноты / А. Е. Радченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 56 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/316046>.

2. Овчинникова, Т. К. Хоровой театр в современной культуре : учебное пособие / Т. К. Овчинникова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 172 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/307517>.

3. Ройтерштейн, М. И. Сборник хоров для детских голосов : ноты / М. И. Ройтерштейн. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 56 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/316055>.

4. Комаров В. Ф. Практическая школа хорового пения : учебное пособие / Комаров В. Ф. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2021. — 44 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/160185>.

5. Ковешникова А. А. Вокально-хоровой тренинг / Ковешникова А. А. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/151857>.

6. Евграфов Ю. А. Элементарная теория мануального управления хором : учебное пособие / Евграфов Ю. А. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/140720>.

7. Вишнякова Т. П. Основы хорового дирижирования : учебное пособие / Вишнякова Т. П., Соколова Т. В., Пчелинцева Е. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 236 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/145938>.

8. Вишнякова Т. П. Практика работы с хором : учебное пособие / Вишнякова Т. П., Соколова Т. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/140716>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека нот и музыкальной литературы. Режим доступа: <http://lib-notes.orpheusmusic.ru>

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.

2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».

2. Информационная система «Таймлайн».

3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

учебная аудитория для проведения аудиторных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации с музыкальным инструментом;

учебная мебель и вспомогательные средства: маркерная доска, столы, стулья, стол и стул для преподавателя;

помещения для самостоятельной работы: медиа-зал (к. 2-229), оснащенный 14-ю АРМ с выходом в Интернет и ИЭОС университета.