

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д30 ОСНОВЫ ХОРОВОГО ПИСЬМА**

по специальности
53.05.06 Композиция
(уровень специалитета)

Квалификация
«Композитор. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Основы хорового письма» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06 «Композиция» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Кривошей А.Д., профессор кафедры Истории, теории музыки и композиции, заслуженный деятель искусств РФ, профессор

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня_ 2019 г.

Зав. кафедр

/А.Д. Кривошей

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

К жанру вокально-хоровой музыки в своем творчестве обращались композиторы всех стран, оставив огромное наследие опер, ораторий, кантат, хоров, романсов, песен. В многовековой истории развития национальной музыкальной культуры народов России хоровое искусство так же занимает достойное место. Задача студентов-композиторов беречь и развивать эти прогрессивные традиции.

Сочинение вокальной и хоровой музыки требует отличного знания особенностей человеческого голоса, умения использовать тембры, динамику, диапазон, эмоциональную насыщенность и многие другие качества певческого голоса, очень бережного и умелого к нему отношения.

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Курс «Основы хорового письма» имеет **целью** изучение старейшего жанра музыкального искусства - хорового пения и представляет собой органическую и важную составную часть целостного процесса формирования личности будущего композитора. Наряду с овладением техникой хорового письма, курс ставит задачу осмысленного постижения студентом специфики вокально-хорового интонационного мышления, правильного понимания таких эстетических критериев, как коллективный характер интонирования, вокальность и мелодичность голосоведения и т. д.

Главной **задачей** курса является сочинение хоровой музыки, связанное с изучением основных вопросов истории, теории и практики хорового исполнительства, специальным, направленным изучением хоровой литературы, чтением и анализом разных типов и видов хоровых партитур, выработкой навыков аранжировки и обработки хоровых произведений.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Б1.Б.Д30 «Основы хорового письма» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета).

Дисциплина «Основы хорового письма» на историко-теоретических факультетах музыкальных вузов ориентирована на общую проблематику профессиональных дисциплин образовательной программы по специальности «Композиция» и в содержательном отношении наиболее тесно взаимосвязана со всем комплексом музыкально-теоретических и музыкально-исторических курсов. Занятия по дисциплине «Основы хорового письма» характеризуют процесс формирования комплекса профессиональных качеств студента-композитора, где сохраняется связь со всеми компонентами получаемого образования.

**1.1.3. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения
дисциплины «Основы хорового письма»**

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
<p>ОПК-6 способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>1. Знает: 1.1 – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); 1.2 – стилевые особенности хорового музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;</p> <p>2. Умеет: 2.2 – пользоваться внутренним слухом; – анализировать нотный текст хоровых сочинения без предварительного прослушивания;</p> <p>3. Владеет: 3.1 – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 3.2 – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; 3.3 – навыками интонирования и чтения с листа хоровой музыки XX века.</p>
<p>ПКО - 1 способностью создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально компьютерных технологий</p>	<p>1. Знает: 1.1 – основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового хорового музыкального творчества; 1.2 – основные способы обработки и преобразования цифрового звука; 1.3 – принципы работы специализированного программного обеспечения;</p> <p>2. Умеет: 2.1 – сочинять хоровые произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе; 2.2 – эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально- компьютерных технологий; 2.3 – использовать специализированное программное обеспечение для создания собственных оригинальных хоровых композиций;</p> <p>3. Владеет: 3.1 – многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего</p>

	различные категории хоровой музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления; 3.2 – навыками сочинения хоровой музыки с использованием современных технических средств.
ПКО-2 способностью создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов	<p>1. Знает:</p> <p>1.1 – выразительные и технические возможности хоровых коллективов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях;</p> <p>1.2 – специфику звукоизвлечения и темброобразования вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.2 – создавать, реконструировать и переосмысливать хоровую фактуру, развивать ее;</p> <p>2.3 – при изучении незнакомой хоровой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты развития музыки;</p> <p>2.4 – определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1 – техникой хорового голосоведения;</p> <p>3.2 – навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины;</p> <p>3.3 – базовой техникой хорового письма.</p>

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- художественно-технические возможности всех хоровых коллективов;
- связь хоровой формы с общим содержанием музыкального произведения;
- хоровые стили наиболее крупных композиторов как классических, так и современных с тем, чтобы сознательно использовать и развивать их опыт в своей творческой работе

Уметь:

- формировать разнообразную хоровую фактуру;
- пользоваться законами и положениями записи и нотации хоровой партитуры;
- коррелировать свой творческий замысел хорового произведения с удобством практического воспроизведения при помощи дирижерской мануальной техники.

Владеть:

- комплексным анализом хоровых партитур;
- искусством хорового письма для всех типов хоровых составов;
- искусством хорового дирижирования.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- учебные аудитории для лекционных занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий;
- студию звукозаписи;
- библиотеку;
- читальный зал;
- фонотеку;
- аудитория, оборудованная персональными компьютерами.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемой дисциплины в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	Основы хорового письма	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	Основы хорового письма	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41

3.	Основы хорового письма	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	Основы хорового письма	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	Основы хорового письма	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41
6.	Основы хорового письма	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	Основы хорового письма	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	Основы хорового письма	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	Основы хорового письма	Ауд. 302. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Основы хорового письма» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Перечень учебной литературы и ресурсов телекоммуникационной сети «Интернет»

Основная литература

1. Дмитриевский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс [Электронный ресурс] :учебное пособие /Г.А. Дмитриевский. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91852>
2. Левашова, О. История русской музыки [Текст] / О. Левашова , Ю. Келдыш, А.Кандинский .– Москва: Музыка, 1980- 623с.
3. Музыкальная форма [Текст]/ под редакцией Ю. Тюлина - Москва: Музыка,1974. -359с.
4. Полтавцев,И. Курс чтения хоровых партитур[Текст. Ноты] / И. Полтавцев, М.Светозарова. - - Москва: Музгиз,1963.- 296с.- Ч.1.
5. Полтавцев,И. Курс чтения хоровых партитур[Текст. Ноты] / И. Полтавцев, М.Светозарова. - - Москва: Музгиз,1962.- 223с.- Ч.2.
6. Попова ,Т. Русское народное музыкальное творчество [Текст]/ Т. Попова .– Москва: Музгиз,1963.-320с.
7. Птица, К. Очерки по технике дирижирования хором [Текст] / К. Птица - Москва: Музгиз ,1948.-160с.
8. Руднева, А. Русский народный хор и работа с ним [Текст]/ А. Руднева. – Москва : Музгиз, 1960.-85с.

Дополнительная литература

1. Беляев, В. Очерки по истории музыки народов СССР[Текст]/ В. Беляев. – Москва: Музгиз, 1963. -339с.
2. Грубер, Е. Всеобщая история музыки[Текст]/Е. Грубер .– Москва : Музгиз , 1960. – 415с.
3. Денисов, Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники[Текст] / Э. Денисов – Москва: Сов. композитор, 1986.- 207с
4. Карс ,А. История оркестровки [Текст] / А. Карс .- Москва: Музыка,1990.-304с.
5. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века [Текст] / Ц. Когоутек – Москва: Сов. композитор, 1976.- 367с.

6. Месснер, Е. Основы композиции [Текст] / Е. Месснер. – Москва: Музыка, 1968.- 503с.

7. Холопов, Ю. Метрическая структура периода и песенных форм [Текст] Ю. Холопов //Проблемы музыкального ритма. – Москва: Сов. композитор, 1978.- С.105-164.

8. Холопов, Ю. Очерки о современной гармонии [Текст] : исследование / Ю. Холопов .– Москва: Музыка, 1974.-287с.

9. Шнитке, А. На пути к воплощению идеи [Текст] / А. Шнитке //Проблемы традиций новаторства и современной музыке. - Москва: Сов. композитор, 1982.- С.104-108.

10. Васильева Н.В. Творчество Галины Уствольской в аспекте "новой сакральности" [Электронный ресурс]: автореф. дис... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Васильева Наталья Викторовна; Нижегородская гос.консерватория им. М.И. Глинки, 2004. - 22 с.- Режим доступа: электронная библиотека ЮУрГИИ им.П.И.Чайковского.

11. Шадрина Е.А. Тенденции в развитии музыкально- театрального искусства на Южном Урале [Электронный ресурс]: автореф. дис. канд.искусствоведения: 17.00.02 / Шадрина Елена Анатольевна; Южно-Урал.гос. университет, 2009. - 22 с.- Режим доступа : электронная библиотека ЮУрГИИ им.П.И. Чайковского

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

а) Подписные электронные ресурсы:

Руко́нт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). –<http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – www.biblio-online.ru
<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

в) Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа):

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: <http://window.edu.ru/>

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] <http://elibrary.ru/defaultx.asp/>,
свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: <http://liart.ru/ru/>

Российское образование [Электронный ресурс]: <http://www.edu.ru/>

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: <http://www.bibliotekar.ru/>

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: <http://www.artprojekt.ru/>

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Перечень программного обеспечения

Windows XP(7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Информационно-справочные системы

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, общий объем часов 72, в том числе:

- лекционные занятия – 35 часов;
- самостоятельная работа – 37 часов.

Время изучения дисциплины – 4 и 5 семестры.

Форма промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы			Формы контроля успеваемости
			Всего	ИЗ	СРС	
Раздел I. История развития хорового искусства						
1.	Западноевропейское хоровое искусство	IV	7	3	4	Устный опрос
2.	Русское хоровое искусство X – XX вв.		9	4	5	Устный опрос
3.	Хоровое искусство в советский период		12	6	6	Устный опрос
Раздел II. Вопросы теории хорового исполнительства						
4.	Хор. Певческие голоса и хоровые партии		8	4	4	Письменные работы
	Итого:	IV	36	17	19	
5.	Жанры хоровых коллективов	V	6	3	3	Устный опрос
6.	Строй хора. Хоровой ансамбль	V	8	4	4	Устный опрос
Раздел III. Оригинальные творческие работы						
7.	Аранжировка. Переложение. Обработка народных песен. Хоровое сочинение	V	22	11	11	Письменные работы
	Итого:	V	36	18	18	Зачет
	Всего:	зет - 2	72	35	37	

2.2. Содержание курса

Тема 1. Западноевропейское хоровое искусство

Вокальная музыка и хоровое пение самые древние формы музыкального исполнительства в истории искусства. Хоровое пение как область народно-песенного творчества. Эпоха классической древности или античности. с Расцвет цивилизации в Древней Греции в VI-IV веков до н. э.

Основные виды античной литературы: эпос, лирика, драма, трагедия и комедия. Традиция ансамблевого пения связана с развитием театральных представлений. Первое понятие «ХОР» (древнегреческая трагедия). Понятия *хор, сцена, оркестр, театр*.

В VI веке н.э. - Средневековье. Связь с религией и церковью. Григорианский хорал. X век – возникновение вокального многоголосия. Классификация певческих голосов. Традиция хорового пения *a'cappella*, жанры светской музыки. Во Франции - трубадуры и труверы, в Германии – майстерзингеры и миннезингеры, в Англии – менестрели и барды.

Жанры культовой музыки (термины):

Хорал - от позднелатинского: хоровое пение (*cantus choralis*), род религиозных песнопений на латинском языке в католической церкви (Григорианский) или на родном языке (например, Протестанский в Германии);

Месса - от позднелатинского *missa*: католическая литургия (обедня), многоголосное циклическое хоровое произведение, развившееся из песнопений григорианского хорала;

Мотет - от французского *mot* (слово): жанр вокальной многоголосной музыки (первоначально, во Франции XII-XIV века) мотет соединял в одновременном звучании несколько (от 2-3, иногда 4х голосов самостоятельных мелодий с различным текстом; обычно в мотете сочетались церковные песнопения на латинском языке и любовные или шуточные песни на разговорном французском;

Секвенция (средневековая) - от латинского *sequentia* (следование), церковные песнопения, возникшие в IX веке из юбилейных, распевавшихся при слове "аллилуия" в григорианском хорале;

Юбилейная - от латинского *jubilatio* (jubilation): в культовом пении орнаментальные импровизации религиозно-восторженного характера, распевавшиеся при исполнении григорианского хорала на последнем слоге слова "аллилуия". Для облегчения запоминания юбилейных, исполнявшихся без слов, монах Ноткер присоединил текст, проставленный под каждую ноту (отсюда возникла секвенция). В юбилейных нашли отражение народные элементы, проникавшие в григорианский хорал вопреки католическим догмам.

ТЕРМИНЫ по жанрам светской музыки:

Баллада - от латинского *ballo* (танцую): ведет своё происхождение от плясовых песен с хором, и периодичность и повторность в её структуре

связаны с чередованием пения соло и хора, культивировалась трубадурами (во Франции странствующий поэт-певец, мог быть сеньором, рыцарем);

Альба - от французского (утренняя заря, рассвет): песня рисует расставание влюбленных утром, после тайного свидания; музыкально-поэтический жанр трубадуров (поэт-певец) и труверов (поэт-музыкант);

Пастурель - от французского (пастушка): средневековая провансальская и французская песня, имеющая танцевальный характер;

Сирвента - от французского (мужская): означала нелирическую песню, исполняемую от лица рыцаря, воина, мужественного трубадура; она могла быть сатирической, обличительной, направленной на целое сословие, на определенных современников или события (самостоятельного облика сирвента не приобрела).

Лауда - от итальянского (хвалю): лирический гимн духовно-назидательного характера на популярную мелодию, лауда могла быть одnogолосной и многоголосной (получила распространение в Италии в XIII-XIV веке), распевалась в быту, на собраниях и т.д.

XIII век. Возрождение или Ренессанс (связь с возрождением античной идеи гуманизма). XVI века мадригал. ХОРОВАЯ МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО (с конца XVI до середины XVIII веков). ХОРОВАЯ МУЗЫКА ЭПОХИ РОКОКО (Франция в I половине XVIII века). ХОРОВАЯ МУЗЫКА ВЕНСКИХ КЛАССИКОВ (XVII – первая половина XIX вв.). ХОРОВАЯ МУЗЫКА эпохи Романтизма. Импрессионизм в музыке.

Тема 2. Русское хоровое искусство X – XX вв.

Наряду с хоровыми коллективами, существовавшими на средства государства (Петербургская капелла, Московский синодальный хор, хоры оперных театров), появляется большое количество частных хоров, содержащихся любителями хорового пения, меценатами из дворян и буржуазии. Возникают хоры в различных учебных учреждениях. К концу XIX века количество частных хоров значительно возросло. Во второй половине XIX века в России появляются народные профессиональные хоры. Организатор и руководитель первого профессионального народного хора - крестьянин Ярославской губернии Иван Евстратович Молчанов (1809-1881).

Концертное хоровое исполнение народных песен с конца XVIII века получило широкое распространение в цыганских хорах. Исполнение лучших цыганских хоров отличалось высоким художественным совершенством. В репертуаре цыганских хоров: подлинно русские народные песни, произведения А.В.Варламова, А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, П.П. Булахова и др. русских композиторов. Хоровое творчество русских композиторов. Появление первых записей народных песен в конце XVIII и начале XIX века. Русская хоровая культура, композиторы конца XVIII века Д.С. Бортнянский и М.С.Березовский. Развитие культуры хорового исполнения связано с хоровым творчеством русских композиторов XIX века (М.И. Глинка, Н.А. Римский-

Корсаков). А.А. Архангельский один из первых ввел в 90-х годах XIX века в церковные хоры женские голоса. Хоровая культура в XX веке.

Тема 3. Хоровое искусство в советский период

Новые формы и виды хорового исполнения: Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии им. А.В. Александрова, народные профессиональные хоры, хор им. М.Е. Пятницкого, хор Северной песни, Сибирский хор. Детская хоровая исполнительская культура. Современное состояние хоровой культуры в России. Профессиональные хоры, учебные хоры музыкальных учебных заведений, фольклорные певческие ансамбли, детские хоровые студии, школьные хоры, любительские (самодеятельные) коллективные и певческие праздники.

Тема 4. Хор. Певческие голоса и хоровые партии

Механизм дыхания (легкие, дыхательные пути, бронхиальное дерево, дыхательные мышцы). Процесс дыхания. Типы дыхания. Певческое дыхание.

Гортань - источник звука (звук гортани), её строение. Образование звука. Гортань при разговоре и пении. Надставная труба (глотка, рот, нос).

Акустическое понятие резонанса. Нижние и верхние резонаторы голосового аппарата. Формирование резонаторных полостей.

Высота звука, диапазон и регистровое строение голоса. Понятие регистр голоса, границы регистров в связи с типом голоса. Факторы, влияющие на изменение границ регистров. Смешанный регистр. Грудной и головной регистр. Фальцет. Фальцет женского голоса. Характеристика перехода от грудного к медиуму, от медиума к головному регистру (женские голоса).

Переходные звуки. Примарное звучание. Регистровое строение мужских, женских, детских голосов.

Понятие «тесситура». Соответствие исполнительской задачи характеру звучания голоса на данном участке диапазона как важное условие художественного исполнения. Трудная тесситура, обусловленная физической нагрузкой на голос, в связи с высотным положением голоса, с опорой мелодии на переходные звуки. Относительность нюансировки в связи с неудобной тесситурой. Тесситура и тип голоса.

Сила звука и ее зависимость от мощности связок и амплитуды их колебаний. Слуховые восприятия силы звука. Громкость и вибрато. Зависимость восприятия громкости звука от спектрального состава звука. Звуковые колебания связок. Два основных типа работы голосовых связок в связи с регистром. Певческая форманта, формирование высокой и низкой певческой форманты. Высокочастотные форманты, их роль в пении. Понятие высокой позиции звука.

Гласные и согласные в пении. Сущность образования согласных звуков.

Классификация согласных. Артикуляция, акустическая сущность, формирование гласных. Форманты гласных и их образование.

Тембр звука как слуховое восприятие обертонового состава звука. Факторы, определяющие тембр: состав певческой форманты, конфигурация ротоглоточной полости и окраска звука.

Связь силы звука и тембра. Пределы силы звука. Форсированное пение.

Хоровые партии и составляющие их голоса. История классификации певческих голосов по основным типам. Современная классификация в вокальном исполнительстве. Определение типов певческих голосов хормейстером.

Группа детских голосов (дисканты, альты). Диапазон (общий, рабочий), тембр, регистры, вокально-технические и выразительные возможности в зависимости от возраста и степени музыкально-хорового развития. Мутация. Примеры из хоровой литературы и исполнительской практики.

Группа женских голосов (сопрано, меццосопрано, контральто, их разновидности). Знаменитые исполнительницы того или иного типа голоса, примеры оперных партий. Характеристика и формирование хоровых партий. Диапазон (общий, рабочий), тембр, регистры, тесситура, примарное звучание. Вокально-технические и выразительные возможности.

Группа мужских голосов (тенора, баритоны, басы, их разновидности). Знаменитые исполнители того или иного типа голоса, примеры оперных партий. Характеристика и формирование хоровых партий. Диапазон (общий, рабочий), тембр, регистры, тесситура, примарное звучание. Вокально-технические и выразительные возможности.

Запись хоровых партий в специальных вокальных ключах.

Тема 5. Жанры хоровых коллективов

Академические хоры. Хоровые капеллы. Хоровые коллективы, объединяемые в группу академических хоров. Понятие «капелла» (история понятия и современное толкование как жанра, история развития жанра хоровых капелл) Развитие жанра капеллы в 18-19 веках. Современные профессиональные и любительские хоровые капеллы, их репертуар, исполнительские возможности, концертная деятельность. Вокально-исполнительская манера звукообразования.

Народные хоры. Определение народного хора, как самостоятельного жанра хорового исполнительства. Примеры национальных форм народного хорового пения. Русские народные хоры. Традиции народного русского хорового пения. Бытовые хоры. Народные хоры на сцене (нар. хоры крепостных крестьян, цыганские хоры русской песни). Первый профессиональный народный хор в России конца 19 века - хор И. Молчанова. Расцвет народного хорового исполнительства после 1917 года. Хор им. Пятницкого, П. Яркова, Уральский, Сибирский, Воронежский, Омский и др Любительские хоры, их количественный состав. Структурные черты народных хоров. Голосовой состав народных хоров в зависимости от местной традиции. Характеристика голосов народного хора и функции. Организация хоровых партий. Типы русских народных хоров, построение хоровой партитуры. Импровизация, певцы -

запевалы, функции дирижеров, народная хореография и пантомима, сопровождающих песню.

Оперные хоры. Особенности жанра. Роль хора в операх (комической 18 века, В. Глюка, Л. Керубини, В. Моцарта, Л. Бетховена, итальянских операх на сценах русских театров). Роль М. Глинки в развитии оперно-хорового жанра. Расширение сферы и средств оперно-хорового исполнительства в России. Роль хора в оперной драматургии. Исполнительские возможности, специфика деятельности.

Камерный хор (учебный камерный хор). Особенности жанра, репертуара, деятельности. Современные профессиональные и любительские камерные хоры, их руководители, примеры.

Вокальный ансамбль (учебный вокальный ансамбль) Исполнительские возможности, репертуар, специфика деятельности.

Сводный хор, хор массовой песни, хоровой массив. Цели и задачи концертного выступления. Специфика, массовость.

Ансамбли песни и танца. Особенности жанра, история возникновения и развития. Распространение жанра в профессиональной и самодеятельной практике. Краснознаменный им. Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии. Специфика деятельности. Примеры профессиональных и любительских коллективов.

Фольклорный ансамбль (фольклорный аутентичный, фольклорный стилизованный). Специфика деятельности, исполнения репертуара.

Тема 6. Строй хора. Хоровой ансамбль

Понятие «строй» в музыке как о процессе связанном с отсутствием температуры при интонировании:

А) эталон высоты;

Б) строй как настройка звукоряда по принципу высотных отношений. Исторические сведения о музыкальных системах (натуральный, пифагоров, чистый). Темперированный, зонный строй. Ладовые закономерности отклонения от темперированного строя на нетемперированных инструментах и в пении;

В) строй - чистота интонирования при пении. Значение, особенности и работа над строем в хоровом коллективе. Условия создания чистой интонации в хоре.

Мелодический и гармонический строй.

Интонирование ступеней мажорного и минорного лада, интервалов, аккордов в ладу и вне лада. Интонационные трудности лада (минор, переменный, уменьшенный, увеличенный). Альтерация и хроматизмы. Отклонения и модуляции. Тональные сопоставления.

Строй и воспитание слуха. Развитие мелодического и гармонического, внутреннего слуха у участников хорового коллектива.

Связь строя с другими элементами хорового исполнения (ансамбль, ритм, темп, фактура), с характером звука, с вокальной гибкостью голоса (вокальные недостатки, нарушающие хоровой строй).

Интонация и тесситура, регистры, переходные звуки.

Интонирование и фонетические особенности гласных.

Работа над строем на первом этапе разучивания хорового произведения, Предупреждение возможных ошибок, вокальные условия работы над строем.

Дирижерские приемы выравнивания хорового строя. Осознанное интонирование и определение причин нарушения хорового строя. Приемы задавания необходимой тональности хорового произведения. Камертон.

Тема 7. Аранжировка. Переложение. Обработка народных песен. Хоровое сочинение

Хоровая аранжировка, разновидности:

- переложение с одного состава хора для другого;
- переложение произведений, написанных для голоса с сопровождением для различных составов хора;
- переложение инструментальных произведений для хорового исполнения.

Основные задачи хоровой аранжировки:

- создание систематизированное композиционных знаний, методов и приемов в изменении хоровой фактуры,
- нахождение оптимального варианта аранжировки сообразно художественно-образным задачам,
- выработка собственного индивидуального стиля в аранжировке произведения для любого состава хора,
- знакомство с аранжировками, переложениями и обработками, выполненными выдающимися мастерами хорового искусства.

Аранжировка произведения – творческий процесс.

3. Руководство самостоятельной работой студентов

1.1. Цели и задачи

Целью самостоятельной работы студентов является более глубокое усвоение теоретического материала, изложенного в лекционном курсе.

Данная форма учебной работы способствует решению таких методических **задач**, как:

- усвоение законов и положений хорового письма;
- расширение общемузыкального кругозора;
- углубление теоретических знаний связанных с оформлением текста хоровых рукописей;
- углубление теоретических знаний о специфике и исполнительской технике хоровых аранжировок, обработок и оригинальных сочинений.

Формы самостоятельной работы

- изучение и анализ хоровых партитур;
- применение на практике знаний по технике хоровой аранжировки;
- применение на практике знаний по технике обработки хоровых произведений;

- применение знаний техники хорового письма в оформлении рукописей и компьютерном наборе собственных сочинений.

3.2. Темы и разделы для самостоятельного изучения

1. Чтение и анализ хоровых партитур различных типов.
2. Работа над хоровыми сочинениями исходя из степени подготовленности студента, равно как и склонности обучающегося к различным жанрам музыкального искусства.
3. Знакомство с основными элементами техники дирижирования хором включающими в себя минимум вопросов общего характера, необходимых композитору.
4. Партитура, исторически сложившееся в ней разделение и наименование хоровых партий: сопрано, альты, тенора, басы.
5. Особенности обозначений хоровой партитуры, их отличие от оркестровой партитуры (легато, стаккато, портаменто, общее и цепное дыхание, пение закрытым ртом, и т. д.).
6. Современные приёмы хорового звучания и их графические обозначения.
7. Основные ключи, имеющие практическое значение и ряд ключей, знание которых необходимо для чтения старинных хоровых партитур (скрипичный, басовый, сопрановый, альтовый, теноровый, баритоновый и менее употребляемые – меццосопрановый, басопрофундовый, старофранцузский).

3.3. Методика анализа хоровых произведений

- разбор общего содержания - сюжета, тематики, литературного текста, назначения хорового сочинения, связи музыки и текста;
- данные о композиторе и авторе литературного текста (эпохе, школе, творческом стиле);
- музыкально-теоретический анализ и выразительные средства произведения;
- характерные признаки основных видов музыкальных форм, знакомство с известными в практике хорового пения ладами (мажором, минором, натуральным, переменным, средневековыми и древнегреческими ладами);
- темп и его агогические изменения в произведении, связанные с развитием музыкальной фразы;
- приемы изложения (полифония, гомофония, смешанный стиль);
- вокально-хоровой анализ;
- тип и вид хора, хоровой ансамбль, строй, динамика, диапазон хоровых партий;
- вокально-технические особенности дыхания, характер звука, дикционные и орфоэпические сложности, вокальность литературного текста.

3.4. Исполнение на фортепиано хоровых партитур различных стилей

- практический разбор примеров из хоровой литературы и теоретические обоснования хорового изложения;
- самостоятельная работа студента и совместный её разбор с преподавателем на занятиях в классе;
- чтение с листа на фортепиано хоровых партитур различной фактуры и сложности.
- чтение на фортепиано партитур, написанных в вокальных ключах «До».
- применение вокальных ключей «До» при необходимости транспонирования хоровых партитур.

3.5. СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ С ЛИСТА И АНАЛИЗА

Хоры a capella

1. Аренский А. «Анчар»
2. Барток Б. «Розы Геренчера»
3. Белый В. «Степь»
4. Гречанинов А. «Над неприступной крутизною»
5. Дамбис П. «Голоса пастухов» (хоровой цикл)
6. Дарзинь Э. «Сломанные сосны»
7. Дебюсси К. «Тамбурин»
8. Егоров А. «Тайга»
9. Жанекен К. «О, как красива жизнь»
10. Калинин В. «Зима»
11. Кастаньский А. «Под большим шатром»
12. Кодаи З. «Цыган ест брынзу»
13. Козак Е. «Думы мои»
14. Комитас «Алягаз-гора»
15. Кос-Анатольский А. «Наша Коломыя»
16. Лассо О. «Эхо»
17. Ленский А. «Гроза идет» (хоровой триптих)
18. Леонтович Н. «Щедрик» (обработка украинской народной песни)
19. Лятошинский Б. «Течет вода в сине море»
20. Монтеверди К. «Прощание»
21. Мурадели В. «Ответ на послание Пушкина»
22. Новиков А. «Веселый пир»
23. Палестрина Дж. Мотет ля минор
24. Салманов В. «Двадцать первое января»
25. Сахновский Ю. «Ковыль»
26. Свиридов Г. «Веснянка»
27. Солодухо Я. «Снежинки»

28. Танеев С. «Посмотри, какая мгла»
29. Тормис В. «Корабль»
30. Флярковский А. «Ленинградская тетрадь» (хоровой цикл)
31. Чайковский П. «Ночевала тучка»
32. Чесноков П. «Теплится зорька»
33. Шебалин В. «Зимняя дорога»
34. Шостакович Д. «Десять поэм» (хоровой цикл)
35. Шуберт Ф. «Какая ночь»
36. Щедрин Р. Хоры на стихи А. Твардовского

Хоры с сопровождением

37. Бетховен Л. Хоры «из оперы «Фиделио»
38. Бизе Ж. Марш и хор из оперы «Кармен»
39. Бородин А. Хоровые сцены из оперы «Князь Игорь»
40. Вагнер Р. Марш из оперы «Тангейзер»
41. Верди Дж. Хоровые сцены из опер «Аида», «Отелло»
42. Гершвин Дж. Хоры из оперы «Порги и Бесс»
43. Глинка М. Хоры из опер «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»
44. Глюк К. Хоры из оперы «Орфей»
45. Гуно Ш. Хоры из оперы «Фауст»
46. Даргомыжский А. Хоры из оперы «Русалка»
47. Дварионас Б. Хоры из оперы «Даля»
48. Кабалевский Д. Хоры из оперы «Семья Тараса»
49. Караев К. Хоры из оперы «Родина»
50. Касьянов А. Хоры из оперы «Ермак»
51. Мусоргский М. Хоровые сцены из оперы «Борис Годунов»
52. Петров А. Хоровые сцены из оперы «Пётр Первый»
53. Римский-Корсаков Н. Хоровые сцены из опер «Псковитянка», «Царская невеста», «Снегурочка»
54. Сметана Б. Хоры из оперы «Проданная невеста»
55. Чайковский П. Хоровые сцены из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа»
56. Хиндемит П. Хор из оперы «Матис-художник»

Литературу для самостоятельного изучения отмеченную знаком * см. в общем библиографическом списке

4. Методические рекомендации для студентов по освоению учебной дисциплины «Основы хорового письма»

- Чтение и анализ образцов различных типов хоровых партитур.
- Работа над хоровыми сочинениями, исходя из степени подготовленности студента, равно как и склонности обучающегося к различным жанрам музыкального искусства.

- Знакомство с основными элементами техники дирижирования хором включающими в себя минимум вопросов общего характера, необходимых композитору.

- Партитура, исторически сложившееся в ней разделение и наименование хоровых партий.

- Особенности обозначений хоровой партитуры, их отличие от симфонической партитуры.

- Современные приёмы хорового звучания и их графические обозначения.

- Основные ключи, имеющие практическое значение сегодня и ряд ключей, знание которых необходимо для чтения старинных хоровых партитур.

Исполнение на фортепиано оркестровых партитур различных стилей

В данной работе предусматривается:

- практический разбор примеров из хоровой литературы и теоретические обоснования хорового изложения;

- самостоятельная работа студента и совместный её разбор с руководителем на занятиях в классе;

- чтение с листа на фортепиано хоровых партитур различной фактуры и сложности;

- чтение на фортепиано партитур, где использованы старинные ключи;

- транспонирование хоровых партий.

5. Методические рекомендации для преподавателей по освоению учебной дисциплины «Основы хорового письма»

Занятия курса «Основы хорового письма» проводятся лекционно. В разделе I «История развития хорового искусства» освещаются основные этапы исторического развития хорового жанра, дается ряд примеров хорового творчества композиторов различных эпох, направлений, стилей.

В лекциях по разделу II «Вопросы теории хорового исполнительства» даются сведения по механике аппарата человеческого голоса, о диапазонах и характеристиках певческих голосов, разновидностях жанров хоровых коллективов, особенностях хорового пения.

III раздел курса «Оригинальные творческие работы» даёт необходимые теоретические знания и практические навыки для решения технических и творческих задач при создании студентом –композитором собственных хоровых произведений.

В процессе освоения курса разделы могут объединяться. Например, изучая образцы хоровых партитур, целесообразно играть их на фортепиано, анализировать, отмечать основные элементы техники письма; при аранжировке, обработке и сочинении хоровых произведений необходимо комплексное изучение всех разделов.

6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиамаериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.