федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ДПП ПП
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ ДПП ПП

Рабочая программа дисциплины

Хоровая аранжировка

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки

Художественное руководство академическим хором

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

Рабочая программа дисциплины
Хоровая аранжировка

Разработчик программы:

Храмов Денис Юрьевич, заведующий кафедрой хорового дирижирования,
кандидат искусствоведения, профессор

© Храмов Денис Юрьевич, 2023
© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2023

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: сформировать практические навыки по переложению и аранжировке хоровых и сольных вокальных произведений (как a cappella, так и с сопровождением) для различных составов хоровых коллективов.

Задачи:

- развить у обучающихся навыки переложения и аранжировки партитур, содержащих разнообразные виды фактуры (гомофонно-гармоническая, полифоническая и т.д.), для различных составов, типов хоров;
- сформировать навыки составления хоровых партитур на основе сольных вокальных произведений (с сопровождением) различных эпох, стилей, типов фактуры;
- сформировать навыки работы над хоровыми обработками народных песен с сохранением стилистических особенностей оригинала;
- привить практические навыки самостоятельной работы с хоровыми партитурами;
- обучить различным приёмам переложения музыкальных произведений и профессионального оформления рукописи.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля) (ПК-5).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Проведение репетиционной работы с профессиональными, любительскими и учебными творческими коллективами	ПК-5: Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального	*Знать*: • приемы хоровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования; • историю развития хоровой обработки русской народной песни на ее лучших образцах; *Уметь*: • создавать профессиональные

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
	ансамбля)	переложения хоровых, вокальных и инструментальных сочинений для разных составов хора; • создавать оригинальные обработки народных песен для разных составов хора; *Владеть*: • навыками графического оформления хоровой партитуры.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 56 академических часов.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Наименование дисциплины	Общая трудоемкость, час.	Всего контактных, час.	Контактная работа			Самостоятельных, час.	Распределение часов контактной работы по курсам и семестрам				Формы контроля	
								1 курс		2 курс		Промежуточная аттестация	
				Лекций	Индивидуальных	Групповых,		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	Зачет	Экзамен
2	Хоровая аранжировка	56	28	-	28	-	28	14	14	-	-	-	2

4. Содержание дисциплины

1.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы объема часов:

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Контактная работа, часов		Самостоятельная работа, часов	Формы текущего контроля успеваемости
			Лекции	Практические индивидуальные		
	Раздел I. Переложение хоровых партитур для различных составов	-	-	-	-	
1	Переложение партитур однородных хоров: - трёх-четырёхголосного женского хора	4	-	2	2	Устный опрос

	на аналогичный мужской состав; - трёх-четырёхголосного мужского на аналогичный женский состав.					
2	Переложение четырёхголосных однородных хоров на четырёхголосный смешанный состав с сохранением тональности: - четырёхголосного женского хора на четырёхголосный смешанный состав широкого расположения; четырёхголосного мужского хора на четырёхголосный смешанный состав широкого расположения.	4	-	2	2	
3	Переложение четырёхголосных смешанных хоров на однородные с сохранением тональности: - четырёхголосного смешанного хора на женский состав; - четырёхголосного смешанного хора на мужской состав.	4	-	2	2	
4	Переложение партитур гомофонно-гармонического склада с сокращением количества хоровых голосов: - четырёхголосного однородного хора на трёхголосный; - четырехголосного смешанного хора на трёхголосный (с одной партией мужских голосов); - многоголосного смешанного хора на четырёхголосный смешанный состав (облегчённая редакция).	4	-	2	2	
	Раздел II. Составление хоровых партитур на основе произведений, написанных для голоса с сопровождением.					
5	Составление хоровых партитур по произведениям зарубежной вокальной литературы XVIII-XIX вв.	4	-	2	2	
6	Составление хоровых партитур по произведениям русской вокальной литературы XIX – начала XX вв.	4	-	2	2	
7	Составление хоровых партитур по произведениям вокальной литературы XX – начала XXI вв.	4	-	2	2	
8	Составление хоровых партитур по обработкам народных песен с сопровождением (куплетно-вариационная	4	-	2	2	

	форма).					
9	Составление хоровых партитур по авторским песням (куплетно-вариационная форма).	4	-	2	2	
	Раздел III. Обработка народной песни для хора без сопровождения					
10	Обработка народной песни для женского (детского) хора (куплетно-вариационная форма).	4	-	2	2	
11	Обработка народной песни для мужского хора (куплетно-вариационная форма).	4	-	2	2	
12	Обработка народной песни для смешанного хора (куплетно-вариационная форма).	8	-	4	4	
13	Обобщение пройденного материала (выполнение практических заданий)	4	-	2	2	
	Итого	**56**	-	28	28	

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

Раздел I. ***Переложение хоровых партитур для различных составов***

В практической работе хормейстера довольно часто возникает необходимость в том или ином переложении хоровых партитур для различных составов хора. В основном это переложения с женского хора на мужской, с мужского на женский, однородных – на смешанные, смешанных – на однородные, переложения с четырехголосных на трехголосные составы как с разделением партий (divisi), так и без него, а также всякого рода облегченные редакции для неполных составов.

Рассмотрим последовательно основные приемы этих переложений. Переложения партитур для однородных составов (женский – на мужской, мужской – на женский) осуществляются, как правило, путем транспонирования на интервалы октаву, септиму, нону. Интервал транспонирования выбирается с учетом тесситуры и динамики, т.к. за счет фальцета у мужского голоса возможности женского и мужского хора несколько отличаются. Чаще всего используется транспонирование на октаву.

С1→	Т1	Т1→	С1
С2→	Т2	Т2→	С2
А1→	Б1	Б1→	А1
А2→	Б2	Б2→	А2

При выборе произведений для переложения необходимо внимательно изучить литературный текст с тем, чтобы изменение состава хора не отражалось на художественно-идейном содержании произведения.

Одним из основных приемов переложения четырехголосной партитуры однородного хора на смешанный хор является действие по схеме, согласно которой крайние голоса остаются крайними, а средние меняются местами с соответствующим транспонированием. Так, при переложении женского хора на смешанный сопрано I становятся сопрано, сопрано II транспонируются октавой ниже и становятся тенорами, альты I становятся альтами, альты II транспонируются октавой ниже и становятся басами. При переложении мужского хора на смешанный, тенора I транспонируются октавой выше и становятся сопрано, тенора II становятся

тенорами, басы I транспонируются октавой выше и становятся альтами, басы II становятся басами.

С1→	С	Т1→8	С
С2→8	Т	Т2→	Т
А1→	А	Б1→8	А
А2→8	Б	Б2→	Б

При помощи данной схемы можно переложить многие произведения, но далеко не все, поэтому автор переложения должен внимательно следить за тем, что получается в результате, и при необходимости вносить логические коррективы (в частности, менять средние голоса местами).

Раздел II. ***Составление хоровых партитур на основе произведений, написанных для голоса с сопровождением***

В практической работе хормейстера может возникать необходимость в переложении произведения, написанного для голоса с сопровождением, на тот или иной состав хора. Подобные переложения делаются путем составления хоровых партитур на основе аккомпанемента.

При выборе произведения для переложения необходимо внимательно изучить литературный текст с тем, чтобы изменение состава исполнителей было органичным в отношении идейно-художественного содержания произведения. Предпочтение следует отдавать произведениям, написанным для высокого голоса, так как традиционно в хоре основной мелодический материал поручается, как правило, высоким голосам. Если же произведение, предназначенное для переложения, написано для низкого голоса, следует рассмотреть возможности его транспонирования. В случае, когда транспонирование принципиально изменяет художественный образ произведения, от транспонирования следует воздержаться и находить требуемое решение в оригинальной тональности.

После того, как произведение для переложения выбрано, нужно сделать его тщательный музыкально-теоретический анализ. При анализе формы следует наметить как крупные ее разделы, так и отдельные детали, - в зависимости от них автор переложения должен составить план будущей хоровой партитуры с учетом экспонирования и развития хоровой фактуры, насыщения, разрежения, возможных вариантов, передачи прямой речи и т.д.

Как уже говорилось, собственно хоровая партитура составляется на основе аккомпанемента, из него берутся необходимые для хоровой партитуры элементы. Организация этих элементов в хоровой партитуре может осуществляться самыми разнообразными способами и предоставляет значительную свободу для изобретательности. Автор переложения может составить гармоническую, полифоническую, подголосочную, комбинированную фактуру хоровой партитуры, используя как унисоны, так и многообразное многоголосие, включающее дублированное двух-, трехголосие, самостоятельные линии в партиях (в т.ч. divisi), чередование количества голосов и т.д. Однако при всей свободе выбора хоровой фактуры непреложной остается верность авторскому тексту: недопустимо, чтобы в хоровую партитуру вносились ноты, отсутствующие у автора в соответствующую меру времени. Отступление от этого правила ведет к неудаче при совместном исполнении с аккомпанирующим инструментом, и, тем более, с оркестром (если произведение будет оркестровано; разумеется, что гармонические фигурации, в которых поочередно взятые ноты могут восприниматься как то или иное гармоническое созвучие, не противоречат данному требованию). Так же бережно следует относиться к авторским нюансам и указаниям темпа.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

При выборе хоровой фактуры следует учитывать, как она соотносится с художественным образом произведения. Например, не следует перегружать оживленное звучание хоральным многоголосием и, наоборот, излагать элегическое содержание примитивными средствами.

Говоря о принципах подтекстовки в переложении, следует выделить две позиции: первая – чтобы литературный текст был изложен в каждой партии максимально приближенно к оригиналу; вторая – чтобы слова были понятны слушателю. Отношение к подтекстовке во многом определяется типом избранной фактуры. Если в гармонической фактуре литературный текст просто подписывается идентично во всех партиях, то в линеарной хоровой фактуре две вышеуказанные позиции подчас трудно сочетаемы. Для большей выразительности пения можно отдать предпочтение максимально осмысленной передаче текста каждой партией. Но все-таки там, где это оправдано и возможно, нужно находить разумный компромисс: унифицировать окончания фраз, продумывать звучания слоговых завершений и т.д.

В целом к переложению вокальных произведений на хоровые составы следует относиться внимательно и осторожно, так как необходимость их иногда является дискуссионной. Решающими в оценке переложения на хоровой состав будут как художественно-идейные критерии, эстетическое содержание, так и его просветительская функция. Удачные образцы переложений имеются как в академических, так и в особенности в песенных жанрах. Яркие, талантливые переложения В.С. Калиникова, А.В. Свешникова, В.Г. Соколова, А.Д. Кожевникова, В.С. Попова, других авторов убедительно подтверждают жизнеспособность этого рода деятельности.

Раздел III. ***Обработка народной песни без сопровождения***

Основой обработок может стать песенный (реже инструментальный) фольклор народов мира. С этой целью студент знакомится с фольклорными сборниками, записями и расшифровками, после чего выбирает ту или иную песню по согласованию с педагогом. Можно, например, выбрать и несколько контрастных тем, которые могли бы составить сюиту или объединиться в одночастную композицию.

Одна из главных задач при работе с фольклором – использование имманентных приемов изложения и развития. «Сочиняя свой знаменитый цикл русских песен для оркестра, Лядов заботился больше всего, чтобы мера и вкус (форма и качество выразительных средств) каждого эпизода – каждой песни – цикла точно, "без лишней капли", отвечали бы природным свойствам и потенциям данного напева. И как он радовался удаче!» (Б. Асафьев). Задача эта художественно, эстетически – не единственная, но («*в ограниченьи познается мастер*») методически и профессионально плодотворная. Кроме того, бережное отношение к *сущностному* в песне всегда несет в себе и совершенно определенный этический смысл.

Большую помощь в выборе соответствующих средств музыкальной выразительности может оказать знакомство с работами музыковедов-фольклористов, а также изучение фольклорных композиций и обработок М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, А. Лядова, И. Стравинского, Э. Грига, Б. Бартока, З. Кодаи, К. Орфа, Г. Свиридова, В. Тормиса и многих других известных мастеров.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

5.1. *Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины*

№	Наименование разделов и тем	Количество часов на самостоятельную работу	Содержание и формы самостоятельной работы	Код формируемых компетенций
	Раздел I. Переложение хоровых партитур для различных составов	-	1) Чтение специальной литературы; 2) выполнение практических работ различной степени трудности – переложение хоровых партий в новом исполнительском составе с необходимыми изменениями и транспонированием; 3) анализ специально подобранных к данной теме примеров хоровых переложений.	ПК-5
1	Переложение партитур однородных хоров: - трёх-четырёхголосного женского хора на аналогичный мужской состав; - трёх-четырёхголосного мужского на аналогичный женский состав.	2		
2	Переложение четырёхголосных однородных хоров на четырёхголосный смешанный состав с сохранением тональности: - четырёхголосного женского хора на четырёхголосный смешанный состав широкого расположения; четырёхголосного мужского хора на четырёхголосный смешанный состав широкого расположения.	2		
3	Переложение четырёхголосных смешанных хоров на однородные с сохранением тональности: - четырёхголосного смешанного хора на женский состав; - четырёхголосного смешанного хора на мужской состав.	2		
4	Переложение партитур гомофонно-гармонического склада с сокращением количества хоровых голосов: - четырёхголосного однородного хора на трёхголосный; - четырехголосного смешанного хора на трёхголосный (с одной партией мужских голосов); - многоголосного смешанного хора на четырёхголосный смешанный состав	2		

	(облегчённая редакция).			
	Раздел II. Составление хоровых партитур на основе произведений, написанных для голоса с сопровождением.	-	1) Чтение специальной литературы; 2) выполнение практических работ различной степени трудности – переложение хоровых партий в новом исполнительском составе с необходимыми изменениями и транспонированием; 3) анализ специально подобранных к данной теме примеров хоровых переложений.	
5	Составление хоровых партитур по произведениям зарубежной вокальной литературы XVIII-XIX вв.	2		
6	Составление хоровых партитур по произведениям русской вокальной литературы XIX – начала XX вв.	2		
7	Составление хоровых партитур по произведениям вокальной литературы XX – начала XXI вв.	2		
8	Составление хоровых партитур по обработкам народных песен с сопровождением (куплетно-вариационная форма).	2		
9	Составление хоровых партитур по авторским песням (куплетно-вариационная форма).	2		
	Раздел III. Обработка народной песни для хора без сопровождения		1) Чтение специальной литературы; 2) выполнение практических работ различной степени трудности – переложение хоровых партий в новом исполнительском составе с необходимыми изменениями и транспонированием; 3) анализ специально подобранных к данной теме примеров хоровых переложений.	
10	Обработка народной песни для женского (детского) хора (куплетно-вариационная форма).	2		
11	Обработка народной песни для мужского хора (куплетно-вариационная форма).	2		
12	Обработка народной песни для смешанного хора (куплетно-вариационная форма).	4		
13	Обобщение пройденного материала (выполнение практических заданий)	2		

5.2. Методы и средства реализации образовательного процесса

1) Методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:
- практическое занятие;
- самостоятельная работа;

2) Методы и средства, направленные на практическую подготовку:
- практическая работа: работа с партитурами.
- самостоятельная работа.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Практическое занятие – индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных развивающих мышление форм обучения.

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа должна подкрепляться учебно-методическим обеспечением, включающим нотные издания, учебно-методические пособия, аудио- и видеоматериалы.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

1) Учебники и учебно-методические пособия;
2) Нотные партитуры;
3) Аудио- и видеоматериалы.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также методические указания по освоению дисциплины, описываются в отдельном документе **«Фонд оценочных средств дисциплины»**.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7.1. Основная литература:

1 Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. М., Музгиз, 1957.
2 Егоров А. Основы хорового письма. Л., 1939.
3 Живов В. Хоровое исполнительства: Теория. Методика. Практика: учебное пособие для вузов. М., Владос, 2003.
4 Земцовский И. Фольклор и композитор. М., Л.: Советский композитор, 1978.
5 Ивакин М. Хоровая аранжировка. М., 1967.
6 Калугина Н. Основы методики работы с русским народным хором. М.: Музыка, 1969 (разделы “Вокально-хоровая культура”, “Партитура русского народного хора”).
7 Копытман М. Хоровое письмо. М., 1971.
8 Левандо П. Хоровая фактура Л., Музыка, 1984.
9 Ленский А. Искусство хоровой аранжировки: учебное пособие. М., 1980.
10 Ленский А. Пособие по хоровой аранжировке. М., 1973.
11 Лицвенко И. Практическое пособие по хоровой аранжировке. М., 1962.
12 Лицвенко И. Техника переложения сольных вокальных произведений для разных хоровых составов. М., 1964.
13 Попов В. Русская народная песня в детском хоре. М., 1985.
14 Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М., 1959. Том 3.
15 Романовский Н. Хоровой словарь. М., Музыка, 2010.
16 Руднева А. Русское народное музыкальное творчество. М.: Композитор, 1994.

17 Успенский Н. Древнерусское певческое искусства. М.: Советский композитор, 1971.
18 Ушкарёв А. Основы хорового письма. М., 1986.
19 Чесноков П. Хор и управление им. М., 1961.
20 Щуров В. Стилевые особенности русской народной музыки. М., 1998.
21 Юрлов А. Хоровые переложения. М., 1960.

7.2. Дополнительная литература:

1 Березин А. Переложения музыкальных произведений для детского хора. М., 1965.
2 Богданова Т. Основы хороведения: учебное пособие. Минск: БГПУ, 2009.
3 Горохов П., Загрецкий Д. Хоровая аранжировка. Киев, 1972.
4 Истомин И. Мелодико-гармоническое строение русской народной песни. М., 1985.
5 Кузнецов Ю. Практическое хороведение. Учебный курс хороведения. М., 2009.
6 Ларин А. Основы хорового письма: учебная программа. М.: РАМ имени Гнесиных, 2004.
7 Плотниченко Г. Практические советы по хоровой аранжировке: пособие в двух частях. М., 1971, 1972.
8 Попов В. Советы руководителю хора. Школа хорового пения. Вып. 1. М., 1986.
9 Самарин В. Хороведение и хоровая аранжировка. М., 2002.
10 Семенюк В. Заметки о хоровой фактуре. М.: МГИМ имени А. Шнитке, 2000.
11 Семенюк В. Хоровая фактура: проблемы исполнительства. М.: Композитор, 2008.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/
- Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/
- Научная электронная библиотека https://нэб.рф
- Электронная библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com

Информационные справочные системы

- Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru
- Российский фонд культуры https://www.culture.ru/music

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе практических занятий используется следующее программное обеспечение:
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»).

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Практическое занятие (индивидуальное)	1. Аудитории для проведения занятий, оборудованные стационарным или переносным мультимедийным комплексом для показа аудиозаписей, видеозаписей, ноутбуком и проектором для демонстрации иллюстративного материала, столами, стульями, доской, двумя роялями, банкетками.