

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

Рабочая программа дисциплины
Методика репетиционной работы

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
Методика репетиционной работы

Разработчик программы:

Сафонова Вера Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
хорового дирижирования

© Сафонова Вера Ивановна, 2022
© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2022

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: теоретическая и методическая подготовка обучающихся к самостоятельной профессиональной и педагогической деятельности в качестве художественных руководителей хоровых коллективов.

Задачи:

- сформировать хормейстерское мышление;
- сформировать систему знаний, позволяющую ориентироваться в методике вокально-хоровой работы прошлого и настоящего;
- познакомить с основными методическими принципами работы над сочинениями различных эпох, стилей и жанров, методами репетиционной и концертной деятельности;
- обобщить знания в области музыкального исполнительства, психологии и педагогики, теории и истории музыкального искусства, методических принципов преподавания специальных дисциплин, полученных в процессе профессионального освоения специальных дисциплин.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами (ПК-3).
--	---

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-3: Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> • основные методики работы с хоровыми коллективами (распевание хора, прослушивание участников хорового коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности); <i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> • формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией; <i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> • методикой

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
		исполнительского анализа хоровых партитур.

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

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 96 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	
				Лекции	Индивидуальных	Групповых,		1 курс		2 курс		Промежуточная аттестация	
								1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	Зачет	Экзамен
5	Методика репетиционной работы	42	16	16	-	-	26	8	8	-	-	-	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		
1	Введение. Хоровой исполнительский коллектив	9	3	-	6	Устный опрос
2	Акустические и психологические основы работы с хором	11	5	-	6	Устный опрос
3	Эстетические категории хорового звучания	11	5	-	6	Устный опрос
4	Отечественная вокально-хоровая школа	11	3	-	8	Устный опрос
	Итого	42	16	-	26	

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

I. Введение. Хоровой исполнительский коллектив

Хороведение – раздел музыкознания, изучающий закономерности хорового искусства, теорию и практику хорового исполнительства, историю и особенности развития отечественной вокально-хоровой школы.

Исследования в смежных областях знаний – музыкальной акустике, психологии и физиологии певческого процесса. Научное изучение вокальной и хоровой практики.

Основные теоретико-методические труды. Современные течения в хоровой методологии. Методы работы крупнейших отечественных хоровых дирижеров. Традиционные и инновационные методики. Особенности вокально-хоровой работы с детьми. Методические принципы работы над сочинениями различных эпох, стилей и жанров. Методы репетиционной и концертной деятельности.

1. Хор

Формулировки, зафиксированные в основных хороведческих трудах. Музыкальный исполнительский коллектив, возможности которого определены голосовым составом и квалификацией певцов.

Народнопесенное искусство. Аутентичный и сценический фольклор. Академическое светское и богослужебное пение. Стилистические особенности звучания.

Профессиональные, любительские и учебные хоры. Специфика их функционирования. Детское хоровое творчество. Современное состояние и перспективы развития. Камерные, малые и большие коллективы. Сводные хоры. Исполнительские возможности коллективов.

Тип хора. Однородные коллективы – мужские, женские и детские. Их разновидности. Смешанные хоры. Разновидности полных и неполных составов.

Вид хора. Классификация по числу хоровых партий, деление по числу партий. Многохорность.

Разновидности хоровых составов. Многовариантность их в современной хоровой практике.

Современная классификация певческих голосов. Принципы определения их типов. Мужские и женские голоса. Характеристика их звучания по тембру, диапазону и динамике. Детские голоса. Возрастные характеристики звучания голосов мальчиков и девочек.

Хоровые партии. Историческое происхождение. Партии в однородных мужских, женских и детских хорах. Партии смешанных хоров. Хоровые партии в хорах а cappella и в вокально-симфонических произведениях.

Отечественная традиция образования полного смешанного хора. Варианты комплектования коллективов в современной исполнительской практике. Звуковысотный и динамический диапазон полного смешанного хора. Сложная форма вокальной организации хора. Регистро-тембровая система.

Эталон звучания хора академического направления. Его зависимость от национальных традиций, эпохи, стиля и жанра исполняемых сочинений.

Два основных направления в современном исполнительстве: культивирование особой хоровой манеры пения, так называемой *инструментальной*, для которой характерны динамические ограничения, искусственная нивелировка тембров, отсутствие певческого вибрато и – противоположный стиль исполнения, который характеризуется сочным, ярким по тембру звуком, с использованием контрастной динамики.

3. Искусство хорового пения и управления хором

Краткие сведения о голосовом аппарате и его функциях. Теории голосообразования – миоэластическая, нейрхронаксическая, биомеханическая, мукоондуляторная, резонансная.

Возможности голоса. Понятие «регистр». Регистры мужских, женских и детских голосов. Регистры в речи и пении. Регистры и стиль пения.

Специфика возрастного развития детских и юношеских голосов. Мутация и её стадии. Нормы пения в период мутации.

Основной принцип профессиональной постановки голоса – физиологическая целесообразность и акустическая эффективность. Особенности совершенствования детского голоса. Координация певческих действий.

Вокальная культура хора. Способы звукоизвлечения и звуковедения, используемые в хоровом исполнительстве. Зависимость манеры пения от стиля и жанра исполняемых сочинений. Применение в современной хоровой практике приёмов инструментальной и фольклорной музыки, усиление роли речевого интонирования, использование сложных техник хорового письма – сонористики, алеаторики и др., театрализация исполнения. Трактовка хора как ансамбля солистов в камерном пении.

Специфика вокальной техники певца хора. Зависимость всех компонентов звукообразования от коллективного характера певческой деятельности в хоре.

Хор как совокупный объект творческой деятельности. Общность цели и единство задач в коллективе – необходимое условие достижения творческих результатов. Значение художественной атмосферы в коллективе, в творческом, индивидуально-личностном самочувствии каждого его участника.

Художественно-управленческий аппарат профессионального хора. Необходимость комплексного системного подхода в его работе. Управленческие задачи руководителя хора: определение стратегических направлений деятельности коллектива, организация и мотивационное обеспечение его работы, подбор и расстановка кадров. Обязанности хормейстеров: обеспечение технической готовности коллектива к решению творческих задач. Виды хормейстерской деятельности: репетиционная, дирижёрская, концертмейстерская, вокально-педагогическая. Необходимость полного творческого взаимопонимания с руководителем хора.

Особенности управления любительским коллективом. Значение неформальных взаимоотношений, руководство ими. Совет хора и его функции. Особенности организации концертной деятельности.

Специфика работы с детским хором. Координация деятельности педагогического коллектива. Формирование у детей эмоционально-ценностного отношения к хоровому пению. Значение творческого общения с другими коллективами. Участие в хоровых праздниках. Успех как необходимый фактор эффективной работы детского хора.

Психологические особенности личности руководителя хора: музыкальная одарённость, интеллект, воля, коммуникабельность. Профессиональные требования: высокая степень сформированности основных музыкальных способностей, развитые музыкально-слуховые представления, тембровый слух, вокальный слух, эмоциональный слух.

Концепции управления коллективом: авторитарные, художественно-научные, сотрудничество. Ситуативный подход к выбору методов управления коллективом.

Средства дирижёрской коммуникации: вербальные, невербальные и комплексные. Вариативность их использования. Мануальная техника дирижёра хора. Исполнительский и репетиционный жесты. Особенности отечественной школы хорового дирижирования.

Раздел II. Акустические и психофизиологические основы работы с хором

4. Зонная природа музыкального слуха. Музыкальный звук. Объективные свойства и восприятие

Концепция Н.А. Гарбузова. Зонная природа звуковысотного слуха. Интонирование отдельных звуков и мелодии. Приемлемая интонационная зона. Зонная природа тембрового и динамического слуха, а также восприятия темпо-ритма. Зонный слух как необходимое условие возможности ансамблевого исполнения. Зонная основа восприятия хоровой звучности. Зависимость восприятия от типа и вида хора, а также от манеры его пения.

Зонный характер восприятия музыкального звука. Оценка звука в музыкальной практике как процесс сравнения слуховых ощущений с обобщёнными представлениями о различных его свойствах. Высота, громкость, длительность как результат отражения в сознании его объективных физических свойств – частоты колебаний источника звука, интенсивности звуковых волн и продолжительности их распространения, а также сложного состава звука. Оперирование не точечными величинами, а зонами.

Влияние на восприятие соотношений между различными свойствами музыкального звука: зависимость остроты восприятия высоты от громкости, тембра и длительности; ощущений громкости от высоты звука, его тембра и т.д.

Сложность музыкальных звуков. Основной тон и гармоничные призвуки, расположенные выше – обертоны (гармоники). Их роль в темброобразовании. Области концентрации акустической энергии в сложном спектре музыкальных звуков – *форманты*. Их роль в слышимости и окраске звуков. Сложные модуляции высоты, громкости и тембра звука – *вибрато*. Влияние его на тембр. Вибрато как зона, звучащая в последовательности. Оптимальный размах вибрато.

Единицы измерения акустических свойств звука, принятые в музыкальной практике: высоты – в герцах и центах, громкости – в децибелах.

Источники звуковых волн, энергетические системы и резонаторы в музыкальных инструментах. Их роль в звукообразовании.

Распространение и восприятие звука в закрытых помещениях. Эффекты поглощения, резонанса, эха, реверберации и др. Зависимость слушательского восприятия от акустики концертного зала.

5. Акустические характеристики певческого звука и особенности его восприятия. Основы контроля и регулирования работы голосового аппарата певца хора

Голосовой аппарат и его функционирование с позиций акустики. Звук певческого голоса как результат взаимодействия источника звуковых волн (голосовых складок), энергетической системы (фонационного выдоха) и резонаторов. Автоколебательный характер работы голосового аппарата.

Сложный состав певческого звука. Квазигармоничность его обертонов. Индивидуальные черты голоса – уровень громкости, звуковысотный диапазон и особенности тембра. Типологизация певческих голосов по сходству звуковысотных диапазонов и родственности тембров. Зонная природа слуха как основа типологизации.

Инвариантные черты певческого звука: яркость, звонкость, полётность, тембровая насыщенность и полнота. Наличие в правильно сформированном вокальном тембре двух

характерных певческих формант: высокой – в области 2000-3000 Гц, и низкой – в области 300-600 Гц, а также вибрато с частотой 5-705 Гц. Обусловленность характерных черт певческого звука, с одной стороны, возможностями голосового аппарата, а с другой – свойствами слуха. Наибольшая слуховая чувствительность к полосе частот в области 2000-3000 Гц и амплитудной модуляции в диапазоне 4-8 Гц.

Акустическая целесообразность профессиональной постановки голоса. Достижение максимального акустического эффекта при минимальной затрате физической энергии. Высокий уровень концентрации акустической энергии звука у лучших вокалистов в области высокой певческой форманты, обеспечивающий яркость, полётность и помехоустойчивость их пения.

Голосообразующий комплекс человека как целостная саморегулирующаяся система. Схема обратных связей голосового аппарата певца. Ведущая роль слуха в контроле и управлении голосообразованием. Значение мышечного и резонаторного чувств. Участие зрения и барорецепции.

Физиологическая основа вокального слуха – взаимодействие всех каналов обратной связи.

Специфика вокального самоконтроля певца хора. Зависимость его от объективных закономерностей коллективного пения. Нарушения слухового самоконтроля в хоре. Необходимость их компенсации с помощью «внеслуховых» способов. Роль резонаторных вибрационных ощущений в механизмах контроля и регулирования вокальной деятельности. Экспериментальное изучение их возможностей в хоре. Целесообразность активного использования вибрационных ощущений для улучшения вокального самоконтроля хористов, так как они дают адекватные представления о работе и состоянии голосового аппарата и не подвержены маскировке при пении в хоре.

6. Некоторые закономерности унисонного и общехорового звучания и особенности его восприятия

Объективные закономерности взаимодействия голосов в хоровой партии. Экспериментальное изучение унисонов. Непроизвольные изменения силы и тембра голоса в хоре. Синхронизация по частоте и амплитуде как резонансная сонастроенность голосов. Акустико-физиологические механизмы этого явления: особенности взаимодействия музыкальных систем автоколебательного типа и своеобразное преломление в хоре эффекта Томатиса. Условия возникновения этих явлений: тщательный подбор певцов по тембрам и особая их расстановка в партиях, целенаправленная работа хормейстера.

Акустическая эффективность синхронизации. Формантная структура унисонов. Этапы их выстраивания.

Зонный характер восприятия хоровых унисонов. Унисон как зона, звучащая в последовательности. Совпадение эстетически приемлемой ширины хорового унисона с оптимальной величиной размаха певческого вибрато. Зависимость восприятия хоровых унисонов от тембровой окрашенности звучания и экспрессии исполнения.

Хоровая вертикаль. Сложный характер сочетаемости унисонов. Зависимость от особенностей хоровой партитуры, специфики состава исполнительского коллектива и манеры его пения. Влияние амплитудно-частотной модуляции хоровых унисонов на качество вертикали.

Экспериментальное изучение музыкальных созвучий. Эффект объективных натуральных призвуков. Обертоны. Разностные комбинационные тоны. Их структура. Зависимость слышимости от регистра, динамики, интервала между соседними звуками вертикали, расстановки хористов, качеств хорового строя и ряда других факторов.

Положительные и отрицательные стороны этого эффекта. Способы регулировок слышимости разностных комбинационных тонов. Маскировка звука. Сильное ухудшение и, в ряде случаев, полная потеря слышимости звуков меньшей интенсивности, совпадающих по высоте и тембровым характеристикам с более громкими.

Нотная запись и реальное звучание хоровой партитуры. Фиксация в нотации только основных тонов каждого созвучия. Влияние на реальное звучание акустических эффектов коллективного исполнительства и акустики помещений.

7. Музыкальные системы. Акустические основы интонирования

Натуральный гармонический звукоряд как природный феномен. Характеристика интервалов натурального звукоряда. Пифагоров строй. Пифагорейская диатоника. Полный звукоряд пифагорова строя. Характеристика интервалов пифагорова строя. Хроматический полутон. Пифагорова комма. Чистый квинто-терцовый строй. Структура чистого строя. Характеристика интервалов чистого строя. Построение мажорных трезвучий основных функций по закономерностям натурального звукоряда. Темперация. Двенадцатизвуковой равномерно-темперированный строй. Характеристика интервалов темперированного строя. Зонный строй. Нормы звуковысотной вариантности. Музыкальные строи в современном исполнительстве. Примеры их использования.

Эталон высоты. Звуковысотное значение эталона в разные исторические эпохи. Эталон высоты в современной исполнительской практике. Эталон высоты в сочинениях разных стилей. Эталон высоты и возможности певческого голоса.

8. Размещение (расстановка) певцов в хоре

Традиционный подход. Расстановка хора а cappella. Группировка однородных голосов по хоровым партиям. Варианты размещений партий в однородных и смешанных хорах. Антифонная расстановка. Группировка по регистро-тембровой системе. Смешанная расстановка. Ансамблевый принцип расстановки хористов. Размещение солистов. Расстояние между хористами. Использование разных плоскостей и конфигураций расположения. Особенности размещения церковных хоров. Варианты расстановок при исполнении сочинений кантатно-ораториального жанра. Расположение аккомпанирующего или солирующего музыкального инструмента. Особенности размещения хористов в оперных театрах.

Многовариантность расстановок в современной исполнительской практике. Выразительные возможности расстановки. Влияние на характер звучания хора. Создание интересных акустических эффектов. Влияние расстановки на вокальную технику хористов. Учёт эффектов синхронизации и маскировки. Корректировка акустики концертных залов при помощи рациональной расстановки.

III. Эстетические категории хорового звучания

9. Ансамбль в хоре. Ансамбль как средство художественной выразительности

Многозначность понятия «ансамбль» в музыкальном искусстве. Ансамбль – определяющая эстетическая категория коллективного музицирования. Художественное единство совместного исполнения, сбалансированность всех компонентов хоровой звучности: строя, тембра, темпа, ритма и динамики. Согласованность творческих усилий певцов хора: единство вокальной манеры, способа пропевания литературного текста, штрихов и нюансировки. Координация эмоциональной экспрессии и визуальных компонентов исполнения.

Частный ансамбль. Унисон хоровой партии. Организация ансамблевого звучания партии. Разные подходы к её комплектованию: тщательный подбор однотипных голосов, создание основного тембра партии за счёт включения ведущих певцов с яркими голосами, формирование красочного унисона при подборе голосов, обладающих различными тембровыми характеристиками («Букет тембров»).

Механизмы ансамблирования: рефлекторное и искусственное нивелирование и сознательное подстраивание к коллективному звучанию. Понятие «Механический ансамбль». Акустико-физиологическая природа этого явления. Условия его образования: единообразный принцип комплектования хоровой партии, тесная расстановка певцов, «инструментальная» манера пения, точное звуковысотное интонирование.

Ансамблевые особенности октавных унисонов. Способы их выстраивания. Возможности и условия вариантности выстраивания унисонного ансамблевого звука.

Общий ансамбль. Хор как ансамбль вокальных унисонов. Зависимость ансамблевого звучания от тесситурных особенностей и фактуры хоровых сочинений. Приёмы сочетаний различных по значению мелодических линий, многоплановость ансамбля в хоре. Понятия «естественный» и «искусственный» ансамбль. Ансамбль солирующих голосов и хора. Варианты их сочетаемости и особенности исполнения. Учёт акустического эффекта маскировки звучания. Ансамбль хора и оркестра, хора и солирующих или аккомпанирующих музыкальных инструментов. Соотношение их звучаний в зависимости от расположения основного тематического материала.

Факторы, влияющие на нормы выстраивания ансамбля: национальные традиции, стиль, жанр и эпоха создания сочинения; тип и вид хора, количество певцов в нём; особенности слухового восприятия дирижёра, его эталон звучания хоровых партий и хора в целом, задачи интерпретации, акустика помещений.

Приёмы работы над ансамблем: выработка единой вокальной манеры, тщательная работа над звуковысотной интонацией и ритмической точностью исполнения, оптимальная расстановка певцов.

10. Строй и интонация в хоре. Многозначность понятия «интонация»

Художественно-выразительный смысл интонирования. Вокальная природа хорового интонирования. Его зависимость от фонетических особенностей и значимости литературного текста. Влияние эмоционального контекста и динамики исполнения. Зависимость интонирования от качеств голосов хористов, их психофизиологического состояния, манеры пения коллектива и эстетических установок дирижёра. Влияние на особенности звуковысотного интонирования акустики помещений.

Зонная природа хорового строя. Строй как художественно-интонируемый процесс. Использование закономерностей разных систем строя в зависимости от эпохи создания, стиля и жанра хоровых сочинений. Особенности интонирования хора a cappella и с сопровождением.

Горизонтальный строй. Линеарное интонирование. Ладовая природа мелодического интонирования. Интервальный принцип интонирования атональной музыки. Использование обострённых интервальных характеристик и ладовых тяготений пифагорова строя. Пение в октаву по закономерностям натурального звукоряда. Зонное интонирование народного одноголосия.

Вертикальный строй. Вертикально-сопряжённое интонирование. Методы работы над вертикальным строем. Совершенно-консонантное выстраивание трезвучий в квинто-терцовом чистом строе. Достижение благозвучия, а также большего объёма и мощности вертикали при интонировании по закономерностям натурального гармонического звукоряда. Применение экспрессивных возможностей зонного строя. Обострённое интонирование альтераций, подчёркивание ладовых тяготений в отклонениях и модуляциях, яркое выявление ладовых наклонений. Особенности интонирования сочинений, написанных с применением сложных

авангардистских техник хорового письма. Учёт акустических эффектов коллективного исполнительства. Выстраивание вертикали сверху вниз или снизу вверх (пирамидой). Зависимость от значимости интонируемого материала.

Способы настройки хора. Приёмы работы с камертонами. Необходимость воспитания у хористов осознанного отношения к процессу интонирования. Акустическая целесообразность высококачественного интонирования. Объективное увеличение интенсивности и полётности чисто выстроенной хоровой звучности.

11. Слово в хоровом пении

Литературный текст – важнейший компонент хорового сочинения. Литературный текст и его музыкальное воплощение. Типы литературных текстов, используемые композиторами. Варианты трактовки литературных текстов. Пение как музыкально-словесный синтез. Логика звучания слова и музыки: тождественность, соответствие и противоречия.

Голос в фонетической системе языка. Акустические и психофизиологические аспекты перехода от речи к пению. Сопоставительный анализ звучания голоса: звуковысотность, динамика, протяжённость гласных, структура тембра, особенности мелодики и ритмики. Речевая и вокальная интонации. Перестройка артикуляционной базы как одно из условий перехода от бытового к профессиональному вокальному звучанию.

Отношение к слову в хоровом исполнительстве и национальные традиции. Бережное отношение к слову – характерная черта русской школы хорового пения. Зависимость орфоэпии от стиля и жанра хоровых сочинений: слово в народной песне, работа с литературной основой классических сочинений, особенности исполнения молитвенных текстов. Специфика использования слова в современной музыке.

Работа с иноязычными текстами. Необходимость подстрочного перевода. Знакомство со спецификой певческой артикуляции, особенностями орфоэпии и дикции.

Проблемы дикции в хоре. Типичные недостатки и способы их преодоления.

12. Тембр хора

Тембр как важнейший компонент художественной интерпретации. Традиционная эстетика русской хоровой школы: красота безупречно ровного, протяжённого, органоподобного, сочного звучания. Современный подход к искусству хорового пения – владение богатой палитрой тембровых красок.

Уникальный характер тембрового звучания каждого хора. Влияние творческой индивидуальности дирижёра. Зависимость формирования *исходного тембра* от качеств голосов хористов и принципов комплектования коллектива. Обогащение тембра за счёт акустических эффектов совместного пения.

Формирование типичных тембровых свойств звучания отдельной хоровой партии. *Постоянные* тембровые характеристики, обусловленные природными свойствами голосов, и *переменные* – зависящие от вокальной техники. Влияние на тембр эмоционального контекста и динамики исполнения, а также особенностей певческой орфоэпии.

Тембровая окрашенность детского пения. Особенности звучания хора мальчиков.

Основные принципы работы над тембровой выразительностью хорового пения. Развитие тембрового слуха певцов хора. Воспитание у них чуткости к окраске звука. Обучение хористов искусству тембрового ансамблирования. Формирование у участников коллектива осознанного отношения к художественно-исполнительским задачам интерпретации. Создание тембровой партитуры исполнения. Использование тембровых нюансов в зависимости от стиля и жанра хоровых сочинений. Поддержание необходимого эмоционального тонуса исполнения. Привлечение резервов образного, ассоциативного мышления.

13. Эмоциональная выразительность хора

Хоровое пение как сценическое исполнительское искусство. Природа сценического переживания. Роль эмоций в предрасположенности к художественным видам творчества. Эмоциональная отзывчивость на музыку как центр музыкальности. Эмоциональный слух музыканта. Экспериментальные исследования.

Восприятие – составная часть музыкальной деятельности. Творческое взаимодействие исполнителей и публики – необходимый компонент реализации художественного замысла композитора. Эмоциональная отзывчивость или холодность слушательской аудитории в творческом самочувствии исполнителей. Реакция публики на эмоциональную окрашенность хорового пения. Артистизм исполнителей. Роль визуальных впечатлений в восприятии выступлений хора.

Организирующая роль эмоций. Эмоционально-психологическая установка дирижёра. Особенности сценического общения дирижёра с коллективом. «Эмоциональная температура» дирижёрской деятельности. Формирование у хористов эмоциональной готовности к выступлению. Эмоциональный настрой – важнейший фактор координированной работы голосового аппарата. Приоритет эмоциональных методов в работе с детьми.

Экспрессивная функция эмоций. Художественно-исполнительские эмоции. Язык эмоций в пении. Эмоционально-образная природа певческих ощущений. Эффект синхронизации эмоций в хоре. Влияние эмоционального контекста звучания на ансамбль и строй хора. Важнейшая характеристика эмоциональной выразительности исполнения – тембр хора. Вариативность восприятия хоровой звучности в зависимости от степени эмоциональной экспрессии исполнения.

Методы эмоциональной настройки хора. Создание «эмоциональной партитуры» исполнения в зависимости от эпохи создания, стиля и жанра произведений. Особенности исполнения богослужебных песнопений. Привлечение резервов творческого воображения, эмоциональной памяти и ассоциативного мышления. Применение эмоционально-образной терминологии. Возможности, условия и дозировка использования экстремальной эмоциональной настройки хора.

V. Отечественная вокально-хоровая школа

Тема 14. Национальная школа хорового пения как органичный сплав традиций

Истоки русской профессиональной школы. Народно-песенное творчество. Бережное отношение к слову. Синтез речевой и музыкальной интонаций. Своеобразие народного многоголосия. Интонационная гибкость и слаженность пения. Характерные приёмы исполнения протяжных хоровых песен.

Церковно-певческое искусство. Примат слова в богослужебных песнопениях. Особенности вокализации. Генетическое родство строчного и демественного пения с народно-песенным многоголосием.

Творческое переосмысление и обогащение иностранных влияний. Особенности русского партесного пения. Итальянская вокальная школа в профессиональном обучении русских певчих. Проникновение в хоровую практику «инструментальной» манеры пения ряда стран Западной Европы. Своеобразие петербургской и московской школ хорового пения. Подготовка профессиональных певчих и регентов в Синодальном училище и Придворной певческой капелле.

Развитие светского хорового пения. Профессиональное исполнительство XIX века. Характерная черта русской вокальной школы – единство принципов обучения сольному и хоровому пению. Отличительная особенность национальной хоровой школы – пение а cappella. Обострённое внимание отечественных хормейстеров к сугубо певческой природе этого искусства, качеству звука и вокальной технике.

Развитие академического хорового пения в XX веке. Особенности современного этапа. Многообразие стилевых направлений. Эстетика «красивого звучания» и суперсовременная, соответствующая композиторскому письму конца XX – начала XXI столетий.

15. Методы вокальной работы в хоре.

Трансформация методических приёмов сольной педагогики.

Особенности воспитания вокального слуха хористов. Формирование связей между слуховым восприятием коллективного звучания, внутренними представлениями о соответствующем звуке своего голоса, мышечными действиями и специфическими певческими ощущениями работы голосового аппарата. Зависимость всех компонентов вокальной техники – певческого дыхания, атаки звука, динамики, регистровой приспособляемости и тембровой окрашенности пения от требований хорового ансамбля.

Преобладание методов целостной и косвенной регуляции голосообразования. Широкое применение фонетического метода. Воздействие с помощью специально подобранных фонем на коллективное звучание с целью эффективного управления голосообразованием каждого хориста. Использование метода эмоциональной настройки хора, обеспечивающего рефлекторную координацию работы голосового аппарата.

Специфически хоровые приёмы вокальной работы. Методы целенаправленного воздействия специально формируемой хоровой звучности на индивидуальное пение. В его основе лежит акустико-физиологический эффект сонастроенности голосов в хоре.

Формирование у хористов техники ансамблирования с целью создания красочного хорового ансамбля. Обучение их приёмам эффективного контроля за темброобразованием. Активизация резонаторного вибрационного самоконтроля не подверженного маскировке в условиях хора. Использование упражнений, концентрирующих внимание хористов на этих ощущениях и усиливающих их. Применение тактильных приёмов, специально подобранных фонем и эмоционально-образных терминов.

Современные направления вокальной работы с детьми. Традиционный подход к воспитанию певческого голоса. Использование интенсивных технологий.

Краткий обзор методики крупнейших отечественных хоровых дирижёров: Н. Данилина, М. Климова, Г. Дмитриевского, А. Александрова, А. Свешникова, В. Соколова, А. Юрлова, В. Попова, В. Чернушенко, В. Минина, В. Полянского и др.

16. Становление и развитие отечественной хоровой педагогики

Первые певческие азбуки. Реконструкция методических установок русского средневековья. Теоретическое воплощение эстетики партесного пения в трактате Н. Дилецкого. Основы обучения пению в пособии В. Манфредини. Развитие русской школы пения в трудах М. Глинки и А. Варламова. Содержание и методы профессиональной подготовки певчих в пособиях Г. Ломакина, А. Рожнова, И. Казанского и др.

Эволюция методической мысли в XX веке. Научная разработка вокально-хоровых проблем в трудах Д. Разумовского, С. Смоленского, А. Маслова, А. Преображенского, А. Кастальского. Теоретико-методические работы В. Булычёва и А. Никольского.

Формирование дисциплины «Хороведение и методика работы с хором». Основополагающий труд П. Чеснокова. Рассмотрение методических проблем в пособиях А. Егорова, Г. Дмитриевского, К. Пигрова, В. Соколова, В. Краснощёкова, П. Левандо, В. Живова, Н. Романовского и др.

Вопросы певческого воспитания детей в трудах Н. Орловой, Е. Малининой, Т. Овчинниковой, В. Попова, Г. Стуловой и др.

Исторические исследования Д. Локшина, К. Никольской –Береговской, В. Ильина, Ю. Горайнова, Н. Шереметьевой, А. Наумова, Е. Николаевой и др.

Современные течения хороведческой науки. Теоретико-экспериментальные исследования А. Лукишко, В. Сафоновой, Ю. Кузнецова и др.

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
1	Введение. Хоровой исполнительский коллектив	6	1) подготовка к устному опросу, изучение конспекта лекций;	ПК-3
2	Акустические и психологические основы работы с хором	6	2) анализ хоровых партитур;	
3	Эстетические категории хорового звучания	6	3) чтение специальной литературы и ее конспектирование.	
4	Отечественная вокально-хоровая школа	8		

5.2. Методы и средства реализации образовательного процесса

1) Методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- теоретическое занятие;
- самостоятельная работа;

2) Методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- самостоятельная работа.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Теоретическое занятие – лекционное 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:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1		Академия хорового искусства: от училища к вузу. Музыкальные традиции на рубеже тысячелетий.	М., 2006
2	Асафьев Б.	О хоровом искусстве	Л., 1980
3	Батюк И.	Современная хоровая музыка: Теория и исполнение.	М., 1999
4	Дмитревский Г.	Хороведение и управление хором.	М., 1957
5	Дмитриев Л.	Основы вокальной методики.	М., 1968
6	Егоров А.	Основы хорового письма.	М., Л., 1939
7	Живов В.	Исполнительский анализ хорового произведения.	М., 1987
8	Живов В.	Теория хорового исполнительства.	М., 1998
9	Живов В.	Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: учеб. пособие для вузов.	М., 2003
10	Краснощёков В.	Вопросы хороведения.	М., 1969
11	Кузнецов Ю.	Экспериментальные исследования эмоциональной выразительности хора.	М., 2007
12	Левандо П.	Хоровая фактура.	М., 1980
13	Локшин Д.	Замечательные русские хоры и их дирижёры.	М., 1963
14	Морозов В.	Искусство резонансного пения.	М., 2002
15	Никольская-Береговская К.Ф.	Русская вокально-хоровая школа от древности до XXI века.	М., 2003
16	Оленчик Н.	Особенности мутационного периода у поющих мальчиков // Теория и практика хорового исполнительства. Певческое развитие ребёнка.	М., 1999
17	Ольхов К.	Теоретические основы дирижёрской техники.	Л., 1984
18	Осеннева М., Самарин В.	Хоровой класс и практическая работа с хором.	М., 2003
19	Паисов Ю.	Современная русская хоровая музыка.	М., 1991
20	Переверзев Н.	Проблемы музыкального интонирования.	М., 1968
21	Пигров К.	Руководство хором.	М., 1964
22	Попов В.	Русская народная песня в детском хоре.	М., 1985
23	Попов В.	Хоровой класс. Программа для учащихся Московского хорового училища им. А.В.	М., 1999

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
		Свешникова // Теория и практика хорового исполнительства. Певческое развитие ребёнка.	
24	Рагс Ю.	Строй в музыке // Музыкальная энциклопедия.	М., 1981 Т.5
25	Романовский Н.	Хоровой словарь. – Изд. 4-е, доп.	М., 2005
26	Самарин В.	Хороведение и хоровая аранжировка.	М., 2002
27	Сафонова В.	Особенности вокальной работы в хоре (активизация резонаторной системы певца в хоре) // Теория и практика хорового исполнительства. Певческое развитие ребёнка.	М., 1999
28	Семенюк В.	Хоровая фактура: проблемы исполнительства.	М., 2008
29	Соколов Вл.	Работа с хором.	М., 1963
30	Стулова Г.	Развитие детского голоса в процессе обучения пению.	М., 1992
31	Стулова Г.	Акустико-физиологические основы вокальной работы с хором.	М., 2005
32	Теплов Б.	Психология музыкальных способностей.	М., Л., 1947
33	Чесноков П.	Хор и управление им: Пособие для хоровых дирижёров.	М., 1961
34	Юрлов А. / Сост. и ред. И.Б. Марисова.	Юрлов Александр. Статьи. Воспоминания. Материалы	М., 1983

7.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Анисимов А.	Дирижёр-хормейстер.	Л., 1976.
2	Багадуров В.	Очерки по истории вокальной педагогики. – Вып. 2.	М., 1956.
3	Бражников М.	Древнерусская теория музыки.	Л., 1974.
4	Варламов А.	Полная школа пения.	М., 1953.
5	Виноградов К.	Работа над дикцией в хоре.	М., 1967.
6	Владышевская Т.	Музыка Древней Руси // Г.К. Вагнер, Т.Ф. Владышевская. Искусство Древней Руси.	М., 1993.
7	Гарбузов Н.	Зонная природа звуковысотного слуха // Гарбузов Н.А. – музыкант, исследователь, педагог.	М., 1980.
8	Гарбузов Н.	Натуральные призвуки и их гармонические значения // Гарбузов Н.А. – музыкант, исследователь, педагог.	М., 1980.
9	Гарбузов Н.	Унисон как звучащая зона // Гарбузов Н.А. – музыкант, исследователь, педагог.	М., 1980.
10	Глинка М.	Упражнения для усовершенствования голоса.	М., 1952.
11	Горайнов Ю.	Г.Я. Ломакин.	М., 1984.

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
12	Детский голос / Под ред. В.Н. Шацкой.	Детский голос / Под ред. В.Н. Шацкой.	М., 1970
13	Дилецкий Николай	Идея грамматики мусикийской.	М., 1979.
14	Дмитревский Г.	Ансамбль хора // Г.А. Дмитриевский: дирижёр, учёный, педагог в воспоминаниях и документах.	СПб., 2000.
15	Зиндер Л.	Общая фонетика.	Л., 1960.
16	Ильин В.	Очерки истории русской хоровой культуры.	М., 1985.
17	Ильин В.	Очерки истории русской хоровой культуры первой половины XX века.	СПб., 2003.
18	Кастальский А.	Статьи. Воспоминания. Материалы.	М., 1960.
19	Кузнецов Ю.	Тембр как специфическое качество хорового унисона // Музыка. Миф. Бытие.	М., 1995.
20	Лукишко А.	О сохранении природного тембрового своеобразия певческого голоса в хоре // Материалы VI Всесоюзной конференции ИХВАИН РСФСР.	М., 1982.
21	Ляшко Б.	Распевание в хоре // Художественный тип человека.	М., 1994.
22	Мартынов В.	Пение, игра и молитва в русской богослужебной системе.	М., 1997.
23	Морозов В.	Вокальный слух и голос.	М., 1965.
24	Музыкальная акустика	Музыкальная акустика / Под ред. Н.А. Гарбузова.	М., 1956.
25	Николаева Е.	История музыкального образования. Древняя Русь конец X – середина XVIII столетия.	М., 2003.
26	Никольский А.	Голос и слух хорового певца.	М., 1998.
27	Особняк на Большой Грузинской	Воспоминания, заметки, беседы (О хоровом училище им. Свешникова).	М., 1994.
28	Памяти Александра Васильевича Свешникова. / Сост. С. Калинин.	Статьи. Воспоминания	М., 1998.
29	Петрушин В.	Музыкальная психология: Учебное пособие для студентов и преподавателей.	М., 1997.
30	Птица К.	Мастера хорового пения в Московской консерватории.	М., 1970.
31	Раппопорт С.	Искусство и эмоции.	М., 1970.

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
32	Сафонова В.	Возможности использования вибративного анализатора в качестве контролирующей системы при обучении пению в хоре // Материалы VI Всесоюзной конференции ИХВАИИ РСФСР.	М., 1982.
33	Синодальный хор и училище церковного пения	Воспоминания. Дневники. Письма / Сост.: С. Зверева, А. Наумов, М. Рахманова.	М., 1998.
34	Успенский Н.	Древнерусское певческое искусство.	М., 1971.
35	Фролов Ю.	Пение и речь в свете учения И.П. Павлова.	М., 1966.
36	Чабанный В.	Стили управления любительским хоровым коллективом.	М., 1961.
37	Шереметьева Н. Г.	Климов – дирижёр Ленинградской академической капеллы.	Л., 1983.

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

Современные профессиональные базы данных

1. Нотные коллекции, режимы доступа: <http://www.sheetmusic.com>, <http://www.music-scores.com>, <http://imslp.org/>, <http://cpdl.org/wiki/>, <http://nlib.org.ua>, <http://notes.tarakanov.net>
2. Хранилища аудиозаписей, режим доступа: <http://www.classical.ru>
3. Собрание записей и нот академической музыки, режим доступа: <http://classic-online.ru/>, <http://www.olofmp3.ru>
4. Электронный федеральный портал «Российское образование», режим доступа: <http://www.edu.ru>
5. База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liar.ru>; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <https://www.rsl.ru>; Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>; <https://нэб.рф>; <https://e.lanbook.com> и др.
6. Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
8. Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ к полнотекстовым документам, режим доступа: <http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>
9. Библиотека диссертаций, режим доступа: <http://dslib.net>
10. disserCat, режим доступа: <http://www.dissercat.com>
11. Google Академия, режим доступа: <https://scholar.google.ru>
12. Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка), режим доступа: <http://encyclopedia.ru>

13. «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари), режим доступа: <http://dic.academic.ru>

14. Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>

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»).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Теоретическое занятие (лекционное)	Специализированная аудитория с фортепиано; фонотека и видеотека, оснащенная современной аппаратурой; библиотека, читальный зал; наличие необходимой учебной и нотной литературы в достаточном количестве.