

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА

1. Цель освоения дисциплины

Подготовить будущих учителей к профессиональной работе с хоровыми коллективами различного вида, сформировать у них теоретические и практические знания основ хорового искусства, вооружить студентов практическими навыками, необходимыми для осуществления самостоятельной хормейстерской деятельности, сформировать у будущих учителей практические навыки переложения вокальных и хоровых произведений для различных составов хора.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и теория хорового искусства» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «История и теория хорового искусства» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Ансамблевое инструментальное исполнительство», «Вокальная подготовка», «Вокальный ансамбль», «Гигиена голосового аппарата», «Детский оркестр», «Дирижерско-хоровая подготовка», «История музыкального образования», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Музыкально-историческая подготовка 1», «Музыкально-историческая подготовка 2», «Музыкально-теоретическая подготовка 1», «Музыкально-теоретическая подготовка 2», «Народное музыкальное творчество», «Основы исполнительства на детских музыкальных инструментах», «Основы композиции и компьютерной аранжировки», «Основы народной художественной культуры», «Основы теории музыки», «Охрана и режим голосового аппарата», «Сольфеджио», «Структура музыкального языка», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебно-творческая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Ансамблевое инструментальное исполнительство», «Вокальный ансамбль», «Дирижерско-хоровая подготовка», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Основы композиции и компьютерной аранжировки», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- владением конкретными методиками в области инструментальной педагогики, хорового дирижирования, вокальной и историко-теоретической подготовки (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- технологии самоорганизации и самообразования; алгоритмы самостоятельной работы; приёмы работы с научной литературой;
- основы техники хорового дирижирования и пути ее реализации в конкретном музыкально-образовательном процессе; педагогические возможности школьного хорового репертуара, необходимого для осуществления профессиональной музыкально-педагогической деятельности на уроках музыки; методические основы вокальной педагогики и пути их реализации в конкретном музыкально-образовательном процессе;

уметь

– самостоятельно организовывать свою музыкально-практическую и иную деятельность; планировать своё самообразование и саморазвитие; конструктивно и творчески применять полученные знания, умения и опыт в своей профессиональной деятельности;

– применять наиболее эффективные методические системы в области хорового дирижирования; осуществлять педагогическую проекцию методических систем академического хорового дирижирования применительно к практике школьного музыкального образования;

владеть

– навыками самоорганизации и самообразования; основами самостоятельной работы; культурой мышления и восприятия творческой переработки информации;

– опытом использования методических основ хорового дирижирования и путями их реализации в конкретном музыкально-образовательном процессе; навыками хорового дирижирования для решения конкретных педагогических задач на уроках музыки в школе.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 4,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 128 ч.),

распределение по семестрам – 4 курс, лето,

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (4 курс, лето).

5. Краткое содержание дисциплины

1. Значение хороведения в системе профессиональной подготовки учителя музыки..

Хоровое искусство в музыкальном образовании и воспитании. Хоровое пение как демократичный, массовый вид музыкального искусства. Хор как творческий коллектив. Профессиональные и любительские хоровые объединения. Хоровые коллективы в школах и их роль в развитии музыкально-певческой культуры учащихся. Хоровое пение на уроках музыки в школе. Детские хоровые студии

2. Теория хороведения: хоровой коллектив; хоровые партии; ансамбль хора; строй хора; дикция хора. Вокальная организация хора..

Понятие «хор». Определение П. Г. Чеснокова. Типы и виды хора. Определение понятий типа и вида хора. Характеристика качественного и количественного состава. Виды расстановки хора. Хоровые партии и составляющие их голоса. Классификация певческих голосов, их характеристика. Принадлежность к партиям. Общий и рабочий диапазоны. Детские голоса. Голоса в народном хоре. Вокальная организация хора. Хоровые партии и составляющие их голоса. Диапазоны хоровых партий (общий, рабочий, регистры). Партия детских голосов (дисканты, альты). Партии сопрано (колоратурные, лирико-колоратурные, лирические, лирико- драматические, драматические). Партии альтов (меццо-сопрано, контральто). Партии теноров (альтино, лирические, драматические). Партии басов: высокие (бас-баритон или кантанте). центральные (драматические). низкие (профундо, октависты) Элементы вокально-хоровой техники, певческая установка. Дыхание, его типы. Атака звука, регистры в пении. Роль транспонирования. Подбор репертуара. Слово в пении. Типы произношения: распев, декламация, скороговорка. Вокализация. Вокальные распевания, их назначение.

3. Ансамбль, строй, дикция в хоре. Художественно-выразительные средства хорового исполнения.

Элементы хоровой звучности, как основные компоненты хорового исполнения (ансамбль, дикция, строй). Хоровой ансамбль. Понятие ансамбля в музыке. Ансамбль в хоре (частный и общий). Ансамбль ритмический, динамический, вокальный. Разновидности хорового

ансамбля. Искусственный ансамбль: неодинаковый количественный состав партий, неудобная тональность, неодинаковые тесситурные условия. Хоровой строй. Законы интонирования аккордов и интервалов. Законы интонирования ступеней лада. Сложности достижения хорового строя. Хоровая дикция как навык осмысленного, грамотного и отчетливого произношения слов в пении. Классификация литературно-текстового материала, используемого в хоровой музыке. Характер произношения литературного текста в пении: распев, декламация, вокализация, скороговорка. Способы работы над литературным текстом в хоре: смысловый и технический (работа над техникой правильного и отчетливого произношения литературного текста). Понятие об орфоэпии.

4. Управление хором.

Организационные принципы управления хором. Технологии и способы управления хором, стили художественного общения, функции дирижера. Прием в хор (проверка музыкальных данных, музыкальной грамотности установлений типа и диапазона голоса, опыта пения в хоре). Организационные вопросы (самоуправление, система занятий, планирование и учет работы). Принципы отбора репертуара (художественные качества, доступность, выполнение учебных задач, использование в концертно-исполнительской практике). Концертно-исполнительская деятельность (тематические лекции-концерты; выступления в торжественных и праздничных концертах; участие в смотрах; праздниках песни; участие в литературно-музыкальных композициях; отчетные концерты). Краткая характеристика трех этапов подготовительной работы дирижера над партитурой. Репетиционная работа с хором (вокально-хоровая работа в хоре; работа над ансамблем; работа над строем; работа над дикцией и пр.). Своеобразие вокально-хоровой работы с детьми.

5. Задачи хоровой аранжировки.

Задачи хоровой аранжировки. Базовые правила переложения. Виды хоровых переложений. Роль мелодии при переложении. Роль гармонии при переложении. Роль полифонии при переложении. Роль литературного текста при переложении. Роль инструментального сопровождения при переложении. Роль тональности при переложении. Транспонирование.

6. Приемы хоровых переложений с учётом жанрово-стилистических, фактурных и иных особенностей произведения, характера мелодики, метро-ритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования. Типы переложений. Свободные обработки народных мелодий..

Правила аранжировки женского четырехголосного хора для смешанного четырехголосного в тесном расположении. Правила аранжировки мужского четырехголосного хора для смешанного четырехголосного в тесном расположении. Правила аранжировки женского и мужского четырехголосного хора для смешанного четырехголосного в широком расположении. Правила аранжировки четырехголосных смешанных хоров для четырехголосных однородных в тесном расположении. Правила аранжировки смешанных четырехголосных хоров для четырехголосных однородных в широком расположении

7. Переложение вокально-песенных произведений для двух-, трёхголосных женских и детских хоров Облегчённая редакция в переложении при аранжировке.

Переложение для двух-, трёхголосного женского или детского хора (переложения с трехголосного женского хора; переложение с трехголосного мужского хора; переложение с четырехголосного женского хора; переложение с четырехголосного мужского хора; переложение со смешанного хора без сопровождения; переложение со смешанного хора с сопровождением; переложение одноголосного произведения с сопровождением для двухголосного детского хора. Фортепианная фактура вокального произведения как основа хоровой фактуры. Основные виды фортепианной фактуры. Облегченная редакция, как аранжировка, в которой изменения оригинального авторского текста выражаются уменьшением количества голосов (например, с 6-8 до 4-3-х) и транспонированием в другую тональность.

8. Переложения и обработки для разных хоровых составов. Хоровая аранжировка произведений с аккордово-гармоническим складом сопровождения. Аранжировка для хора произведений с полифоническим складом сопровождения. Разночтение, разный слоговой ансамбль в хоре, как специфика имитационной и неимитационно—полифонических произведений. Обязательность соответствия ударных слогов сильным долям такта, а безударных-слабым. Недопустимость разного слогового ансамбля при едином ритме в хоровых партиях. Аранжировка для произведений с фигурационным складом сопровождения. Четыре основные разновидности фигураций (гармоническая, мелодическая, ритмическая и смешанная). Хоровая аранжировка произведений со смешанным складом сопровождения. Аранжировка произведений для солиста и хора. Возможность двух видов аранжировки: а) солист и хор; б) солист, хор и фортепиано. Переложение многоголосной хоровой партитуры для четырёхголосного смешанного хора. Переложение с четырёхголосного однородного хора на трёх-, двухголосный женский или детский хор. Переложения произведений гомофонно-гармонического склада с единым слоговым ансамблем. Переложения сочинений с различным слоговым ансамблем. Переложения вокально-песенных произведений с различными видами аккомпанементной фигурации. Типы предложений. Переложение инструментальных произведений для хора. Свободные обработки народных песен. Обработки песен с буквенно-цифровым обозначением аккомпанемента.

6. Разработчик

Лаврушкин Александр Петрович, доцент кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,

Самойлов Леонид Павлович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».