

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06 «КАМЕРНЫЙ ХОР»

Специальность: 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

Специализация: «Художественное руководство академическим хором»

Уровень образования: высшее образование – специалитет

Квалификация выпускника: Дирижер академического хора, преподаватель

Форма обучения – очная

Факультет – музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра хорового дирижирования

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1119, зарегистрированным Минюстом России 6 декабря 2017 г. №49146.

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена на заседании кафедры хорового дирижирования «13» марта 2023 года. Протокол № 5.

Разработчик:

О. И. Николаенко, профессор кафедры хорового дирижирования

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины:

подготовка высококвалифицированного специалиста к художественно-творческой деятельности, владеющего методикой репетиционной работы и концертного исполнительства в различных творческих организациях и мероприятиях (концертный зал, музыкальный театр, конкурс, шоу и др.); приобщение к хоровому исполнительскому искусству, воспитанию навыков хорового и ансамблевого музицирования; подготовка специалиста, обладающего способностью к углубленному прочтению авторского текста, к педагогической деятельности в высших, средних специальных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, в творческих коллективах и организациях.

Задачи дисциплины:

изучение хорового репертуара различных эпох, стилей и жанров в их реальном звучании; углубление специальных знаний; совершенствование художественного вкуса, чувства стиля; воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения различных эпох, стилей и жанров; закрепление и совершенствование вокально-хоровых навыков в условиях хоровой исполнительской дисциплины и ансамблевого пения; развитие навыков певческой культуры, практическое освоение законов интонирования, артикуляции и дикции; активизация эмоциональной сферы, свободы самовыражения, артистизма, исполнительской воли, развитие у обучающихся самостоятельности в работе над музыкальным произведением; развитие способности к самообучению, формирование мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении хоровых сочинений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебная дисциплина «Камерный хор» является важной сферой деятельности студентов, обучающихся по специальности 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части). По месту проведения дисциплина относится к стационарной (занятия хора в институте), но также практикуются регулярные выездные выступления камерного хора на различных концертных площадках города и страны.

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами среднего специального профессионального образования:

Дирижерская практика, Хоровой класс, Вокальная подготовка, Дирижирование, Фортепиано, Музыкальная форма, Сольфеджио, Гармония, История музыки, История хоровой музыки.

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной практикой:

Методика работы с хором, История хорового исполнительства, Творческая практика, Государственная итоговая аттестация.

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему навыков и умений хорового и ансамблевого музицирования, дает возможность непосредственно участвовать в создании интерпретации исполнения хоровых сочинений в процессе репетиционной и концертной деятельности; информирует об этапах развития и традиций хорового исполнительского искусства; расширяет диапазон освоения хорового репертуара, необходимого в разнообразной общественно-музыкальной деятельности; воспитывает художественный вкус, исполнительскую культуру и основные эстетические принципы; готовит к профессиональной деятельности хормейстера.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности программы специалитета по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p>Знать: — основы нотационной теории и дисциплины; — основные направления и этапы развития нотации;</p> <p>Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;</p> <p>Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.</p>
ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<p>Знать: – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метrorитмической и фактурной организации музыкального текста;</p> <p>Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать</p>

		<p>одноголосные и многоголосные диктанты;</p> <p>Владеть: – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.</p>
ПК-2	<p>Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию художественных произведений</p>	<p>Знать: – широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; – методы и типы хоровой аранжировки; – устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению;</p> <p>Уметь: – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме; – выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом; – правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки; – подбирать вокальный репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций;</p> <p>Владеть: – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа хоровых произведений; – навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; – навыками анализа вокально-хоровой партитуры; – навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с</p>

		аккомпанементом.
ПК-3	Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами	<p>Знать: – основные методики работы с хоровыми коллективами (распевание хора, прослушивание участников хорового коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);</p> <p>Уметь: – формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией;</p> <p>Владеть: – методикой исполнительского анализа хоровых партитур.</p>
ПК-8	Способен организовывать, готовить и проводить концертные (оркестровые, хоровые) мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<p>Знать: – обширный концертный репертуар для хоровых коллективов организаций дополнительного образования детей и взрослых; – теоретические основы менеджмента в сфере музыкального искусства и образования;</p> <p>Уметь: – формировать концертную программу в зависимости от тематики мероприятия и исполнительских возможностей коллектива; – осуществлять работу, связанную с организационно-производственной структурой концертных и театральных организаций, различных агентств, а именно: обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-культурное и финансовое планирование, проектирование и маркетинг в музыкально-театральных и концертных организациях;</p> <p>Владеть: – навыками работы с хоровым коллективом и солистами; – навыками практического применения знаний в области организации менеджмента в сфере искусства.</p>
ПК-10	Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры), разрабатывать	<p>Знать: – основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области хорового искусства;</p> <p>Уметь: – формировать концепцию культурно-просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия;</p> <p>Владеть: – коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде</p>

	репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов	
--	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	№ семестра									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов
Аудиторные занятия: Практические занятия (ПЗ): групповые	314	32	32	32	32	32	32	32	32	32	26
Самостоятельная работа студента (СРС)	46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)											(3)
ИТОГО:	часов	360	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Общая трудоемкость	ЗЕТ	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование дисциплины

№№	Наименование разделов и тем (видов работы)	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия: Практические (групповые)	СРС
1	2	3	4	5
1	Разучивание произведений а cappella	160	142	18
2	Разучивание произведений с сопровождением	160	142	18
3	Выступление в концертах	40	30	10
Итого:		360	314	46

Данные часы приводятся из расчета суммы часов на все 5 лет обучения. Соответственно все 3 раздела (вида работы) проходятся камерным хором каждый год, в пропорционально уменьшенном объеме.

4.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются интерактивные образовательные технологии – 100% от времени аудиторных занятий.

Практические занятия (формы: групповые): репетиции, творческие выступления.

Инновационные технологии: выездные занятия с разными дирижерами, участие в мастер-классах различных специалистов (дирижеров, композиторов, исполнительских коллективов), анализ конкретного исполнения, тренинги, знакомство с исполнительскими школами других стран (с использованием мультимедийной компьютерной техники).

Интерактивные технологии: работа в малых группах – в парах, ротационных тройках, «два, четыре, вместе», по составам исполнителей (мужской, женский); эвристическая беседа; технология моделирования определенной интерпретации исполнения сочинения; участие в творческих проектах с различными оркестрами (симфоническим, народным, эстрадным) организаций культуры и искусства.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям

Для подготовки к аудиторным практическим занятиям студент должен иметь писчие принадлежности для написания пометок в хоровых партиях. Кроме того, требуется следить за состоянием своего певческого аппарата, соблюдать гигиену голоса. Также необходимо заранее разучивать сложные места в своей партии, если они представляют затруднения на репетициях, если требуется, то подписать транскрипцию иностранных слов, склеить ноты и т. д. При подготовке к концертным выступлениям обучающийся должен следить за состоянием своего сценического костюма и обуви, нотных папок, наличием всех партий.

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы студента (СРС)

Основным видом самостоятельной работы является разучивание своих хоровых партий в изучаемом репертуаре. Это рекомендуется делать как сольно, так и помогая себе на фортепиано, проигрывая свою и другие партии.

5.2.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем (видов работы)	Задания для СРС	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4
1.	Разучивание произведений a cappella	разучивание своих хоровых партий в изучаемом репертуаре	прием знания партий на зачете
2.	Разучивание произведений с сопровождением	разучивание своих хоровых партий в изучаемом репертуаре	прием знания партий на зачете
3.	Выступление с концертными программами по плану кафедры	разучивание своих хоровых партий в изучаемом репертуаре	прием знания партий на зачете

5.3. Рекомендации по адаптации рабочей программы дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса изучения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по практике.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по практике обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1 Паспорт фонда оценочных средств

№	Контролируемые разделы (виды) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Разучивание произведений а cappella	ОПК-2; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-10.	Зачет с оценкой
2	Разучивание произведений с сопровождением	ОПК-2; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-10.	Зачет с оценкой
3	Выступление с концертными программами по плану кафедры	ОПК-2; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-10.	Зачет с оценкой

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Зачет	Не аттестован («неудовлетворительно»)	обучающийся: не смог продемонстрировать владение певческими навыками; не смог исполнить хоровую партию; не соблюдал темп и характер сочинения; не смог контролировать свое пение в ансамбле с другими исполнителями.
	Низкий («удовлетворительно»)	обучающийся показал: необходимый минимум владения певческими навыками в соответствии со стилем, характером, жанровыми особенностями сочинений; маловыразительное, с недостаточным проявлением

		музыкальности при исполнении сочинения; достаточное умение петь в ансамбле с различными составами исполнителей в дуэте, трио, квартете, партии и хора в целом, солистами, концертмейстерами или инструментальными исполнителями в виде небольших оркестровых групп
	Средний («хорошо»)	обучающийся показал: достаточное владение певческими навыками в соответствии со стилем, характером, жанровыми особенностями сочинений; убедительную интерпретацию хоровых сочинений с учетом лучших традиций исполнительского искусства; достаточное умение петь в ансамбле с различными составами исполнителей в дуэте, трио, квартете, партии и хора в целом, солистами, концертмейстерами или инструментальными исполнителями в виде небольших оркестровых групп.
	Высокий («отлично»)	обучающийся показал: свободное владение певческими навыками в соответствии со стилем, характером, жанровыми особенностями сочинений; художественное исполнение и убедительную интерпретацию хоровых сочинений с учетом лучших традиций исполнительского искусства; умение петь в ансамбле с различными составами исполнителей в дуэте, трио, квартете, партии и хора в целом, солистами, концертмейстерами или инструментальными исполнителями в виде небольших оркестровых групп; умение контролировать и устранять дефекты своего исполнения в процессе звучания хора.

6.3. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также развитие и владение вокально-хоровыми навыками выявляются в процессе репетиций хорового класса, в концертных выступлениях. Студент должен знать свою партию, изучаемых на хоровом классе сочинений, уметь петь партию выразительно, точно интонируя, солино и в ансамбле с другими исполнителями. В соответствии с учебным планом в 10 семестре студенты сдают зачет по результатам изучения исполнительской дисциплины.

6.4. Перечень практических заданий к зачету (требования к проведению зачета)

исполнить хоровые партии, изученных на камерном хоре сочинений, владея:

- певческим дыханием;
- правильным звукообразованием;
- точной артикуляцией, ясной и отчетливой дикцией;
- соблюдая чистоту интонации в соответствии с характером произведения, с указанной автором динамикой, темпом и характером музыки;
- в академической манере пения;

- в ансамбле в составе дуэта, трио, квартета, партии и хора в целом, учитывая тембр, динамику, метроритм, агогику, строй, звуковедение, дикцию;
- приемами цепного дыхания;
- приемами унисонного пения.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Двойнос, Л.И. Методика работы с хором : учебное пособие / Л.И. Двойнос. – Кемерово : КемГУКИ, 2012. – 106 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227694>
2. Дмитриевский Григорий Александрович. Хороведение и управление хором. Элементарный курс. : Учебное пособие / Г. А. Дмитриевский .— 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ : MUSIC PLANET, 2013 .— 112 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Живов, Владимир Леонидович. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. Практика / В.Л.Живов .— М. : Владос, 2003 .— 270 с. — (Учеб. пособие для вузов) .
2. Попов, В.А. Изучение репертуара детских и юношеских хоров : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / В.А. Попов ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра хорового дирижирования. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - 97 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312233>
3. Супруненко, Г.В. Принципы театрализации в современной хоровой музыке (на примере сочинений отечественных композиторов Р. Щедрина, М. Броннера, Э. Фертельмейстера) : учебное пособие / Г.В. Супруненко ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра хорового дирижирования. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - 53 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312287>
4. Чесноков Павел Григорьевич. Хор и управление им : пособие для хоровых дирижеров / П. Г. Чесноков. - 2-е изд. - Москва : Музгиз, 1952. - 224 с.

7.3. Интернет-ресурсы:

1. <http://www.bibliotekar.ru> – электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений.
2. <http://www.compozitor.spb.ru/> – официальный сайт музыкального издательства «Композитор * Санкт Петербург».
3. <http://horist.ru/> – интернет-ресурс, посвященный хоровому искусству, располагает довольно объемной библиотекой светских и церковных нот, регулярно пополняющейся новыми партитурами, а также учебной литературой по дирижированию и хороведению. В разделе «Богослужение» выкладываются богослужебные тексты для клиросного употребления, а также публикуются всевозможные уставные заметки, необходимые церковным регентам. Для общения и обмена знаниями, опытом и нотами на сайте имеется форум.

4. <http://igraj-poj.narod.ru/index.html> – нотный сайт, посвященный в основном музыке для музыкальных школ, содержащий в том числе вокально-хоровую музыку для солистов и хоров различного состава.
5. <http://imslp.org/> – крупнейшая международная открытая нотная библиотека, представляющая прежде всего зарубежную музыку.
6. <http://nlib.org.ua/ru/pdf/books> – Сайт проекта «Нотная библиотека классической музыки», объединяющего сеть сайтов, посвященных академической музыке. На сайтах проекта представлены: ноты академических произведений в оригинале и переложения – партитуры, камерно-инструментальная, вокальная музыка, хоры, педагогический репертуар; аудио-файлы академической музыки, ссылки на другие сайты с нотными ресурсами, а также ссылки на наиболее интересные музыкальные ресурсы русскоязычного и зарубежного интернета
7. <http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm> – нотный архив Бориса Тараканова – художественного руководителя и главного дирижера Академического большого хора Российского государственного гуманитарного университета.
8. <http://notlib.ru/> – открытый нотный архив и форум о классической музыке.
9. www.classic-online.ru – крупнейший онлайн-архив классической музыки.
10. www.musiccritics.ru – крупный интернет-ресурс, посвященный новостям современной культурной жизни, включающий анонсы, интервью и статьи музыкальных журналистов, музыковедов и композиторов.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Хоровой класс, оборудованный подиумом с местами для сидения певцов, два фортепиано, дирижерский пульт, аудио-видео аппаратура.