Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 31.10.2023 22:12:01
Уникальный программный ключ:
5c40dd1ca2d924f372ffcd2048da9b4d77fd60ea

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова

ФАКУЛЬТЕТ *музыкальный*
КАФЕДРА *хорового дирижирования*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине *Семинар по современному хоровому исполнительству*
(*название дисциплины*)

для направления подготовки/специальности ***53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором***
Специализация: Художественное руководство академическим хором
(название направления подготовки/специальности)

квалификация *Дирижер академического хора. Преподаватель.*
(название квалификации)

форма обучения *Очная*
(очная, заочная – указать)

курс *IV*
(номер курса)

семестр *7*
(номер семестра)

объем дисциплины *3 З.Е.*

лекции -
(число часов по УП)

практические занятия (семинары и иные формы) *34*
(число часов по УП)

практические занятия (индивидуальные) -
(число часов по УП)

самостоятельная работа (СРС) *74*
(число часов по УП)

экзамен -
(номер семестра)

зачет *7*
(номер семестра)

всего *108*
(полное число часов на дисциплину по УП)

Уфа – 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

2017 г.

(год утверждения ФГОС ВО)

Составитель *доцент кафедры хорового дирижирования*

(должность составителя, название кафедры)

Иванов Анатолий Петрович, редакция преподавателя Багаутдинова Ильдара Канзелевича

(ФИО составителя)

Рабочая программа одобрена кафедрой хорового дирижирования
Протокол № 1 от « 28» 08 2023 г.

Зав. кафедрой *профессор* *Хасбиуллина А.А.*

(ученое звание) (ФИО)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел	Стр.
1. Цели и задачи дисциплины. Ее место в структуре образовательной программы (пояснительная записка)	4
2. Требования к освоению дисциплины	4
2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
3. Содержание и организация изучения дисциплины	5
4. Методические указания для обучающихся	8
5. Примерные оценочные и методические материалы	8
5.1 Требования для *текущего* контроля успеваемости	8
5.2 Требования для *промежуточной* аттестации	8
5.3 Критерии оценки	8
• Тематика рефератов	8
• Концертные выступления для ознакомления	9
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:	9
6.1 Рекомендуемая литература (основная)	9
6.2 Рекомендуемая литература (дополнительная)	10
6.3 Литература, представленная в ЭБС	10
6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (пояснительная записка)

Спец. семинар «Хоровая музыка XX века» был введен в учебный план кафедры в 1992 году с целью расширения кругозора студентов в вопросах хорового исполнительства XX века, ознакомления с самыми известными отечественными и зарубежными хоровыми организациями и их руководителями.

Учебный план семинара был разработан доцентом кафедры А.Ивановым и утвержден. Проведенные занятия показали, что новый курс вызывает у студентов живой интерес. В 2000 году был разработан новый план, учитывающий последние изменения и достижения в области хорового исполнительства.

В задачи курса входит:

1) стремление дать панораму хорового искусства XX века в его лучших образцах, во всех формах и жанрах,

2) ознакомить студентов с самыми известными хоровыми коллективами как отечественными, так и зарубежными – концертными, фестивальными, музыкальных обществ, оперных театров и т. д.,

3) познакомить с именами крупнейших хормейстеров, симфонических и оперных дирижеров, с основными этапами их деятельности, крупнейшими постановками и т.д.

Это дает возможность студентам с помощью предоставленных преподавателем аудио и видеозаписей получить представление об особенностях интерпретации сочинений, а видеозаписи – с индивидуальной манерой мануальной техники, контактом руководителя и коллектива, а записи, сделанные в концертных залах и театрах – с живой реакцией слушателя.

В учебный план семинара введены интерпретации крупнейших отечественных дирижеров – Н.Голованова, А.Свешникова, А.Юрлова, Е.Светланова, Г.Рождественского, В.Минина и других, а также зарубежных - Г.Караяна, К.Аббадо, Д.Левайна, З.Мета, К.Дэвиса и т.д.

Дисциплина входит в часть программы специалитета, формируемую участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору обучающегося.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, являющихся результатом освоения ОПОП:

- Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПКО-2).

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

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;

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;

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 аккомпанементом.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план.

№	Название тем	Количество часов	Кол-во часов самостоятельной работы
1	Обзорная лекция «Хоровая музыка XX века»	1	2
2.	Обзорная лекция (продолжение)	1	2
	Раздел 1 русская хоровая музыка первой половины XX века		
3.	С.Танеев. 12 хоров на стихи Я.Полонского. Хор Ленинградского радио и телевидения, дирижер Г.Сандлер	1	2
4	А.Скрябин. Финал 1-й симфонии с хором «Слава искусству». «Прометей». Хор и оркестр Всесоюзного радио. Дирижер. Н.Голованов	1	2
5.	С.Рахманинов. Кантата «Весна», Три русские песни, Шесть женских хоров. Хор и оркестр Всесоюзного радио, дир. А.Гаук, Большой хор Радио и ТВ , дир. Л.Ермакова	1	2
6.	С.Рахманинов. Поэма «Колокола». Хоровая капелла им. А.Юрлова, дир. К.Кондрашин	1	2
7.	С.Рахманинов. Всенощное бдение	1	2
8.	С.Рахманинов. Всенощное бдение продолжение). Гос. академический русский хор . дир. А.Свешников.	1	2
9	И.Стравинский «Симфония псалмов». Гос. академ. Русский хор, хор мальчиков Московского хорового училища, дир. А.Свешников Кантата «Свадебка2 Словацкий камерный хор, дир. П.Евтош	1	3
10.	С.Прокофьев. кантата «Александр Невский».	1	2

	Капелла им. А.Юрлова. гос.орк. дир.Е.Светланов		
11	С.Прокофьев Оратория «Иван Грозный». Гос.Московский хор (В.Соколов(, дир. А.Стасевич.	1	2
12	С.Прокофьев. Хоры из опреры «Война и мир». Хор и оркестр Большого театра, дир. А.Мелик-Пашаев Оратория «На страже мира». Хор и оркестр Всесоюзного радио, дир. Г.Рождественский	1	2
13.	М.Коваль. Оратория Емельян Пугачев. Хор и орк. Всесоюзного радио, дир. Ю.Аранович	1	2
14	Д.Шостакович Хоры из оперы «Катерина Измайлова». Хор и орк. Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, дир. Г.Проваторов Кантата «Над Родиной нашей солнце сияет». Хоровая капелла им. А.Юрлова, орк. МГФ, дир. К.Кондрашин	1	2
15	Д.Шостакович.Оратория «Песнь о лесах». Хор. Капелла им. А.Юрлова, орк. МГФ , дир. А.Юрлов	1	2
16	Д.Шостакович. Десять хоровых поэм. Московский камерный хор, дир. В.Минин.	1	2
	Русская хоровая музыка второй половины XX века		
17.	В.Салманов. Оратория-поэма «Двенадцать». Санкт-Петерб. Акад. Хор. Капелла им. Глинки, В.Чернушенко Хоровой концерт «Лебедушка» Хор Ленингр. Радио и ТВ, дир. Г.Сандлер	1	2
18.	Г.Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина. Хор капелла им. А.Юрлова, орк. Лен.филарм. дир., Ю.Темирканов	1	2
19	Г.Свиридов. «Патетическая оратория», «Пять хоров на стихи русских поэтов». Хор. Капелла им. А.Юрлова, орк. МГФ, дир. К.Кондрашин	1	2
20	Г.Свиридов Кантата «Курские песни», Концерт памяти А.Юрлова», хоры к трагедии «Царь Федор Иоаннович». Хор. Капелла им. А.Юрлова, дир. К.Кондрашин, А.Юрлов	1	2
21	Г.Свиридов. Концерт для хора «Пушкинский венок», Моск.камен. хор, дир. В.Минин	1	2
22	Г.Свиридов. Весенняя кантата, Три хоровые миниатюры. Хор.кап. им. А.Юрлова, дир. В.федосеев Кантата «Ночные облака», Моск. кам. хор, дир В.Минин	1	2
23	Р.Щедрин. Хоровые сцены из оп. «Не только любовь». Хор и оркестр Всесоюзного радио, дир. Ю.Аранович Четыре хора на ст. А.Твардовского. Гос. акад.	1	2

	Русский хор. А.Свешникова		
24	В.Гаврилин. Хоровая симфония-действо «Перезвоны» Моск. кам. хор.,дир. В.Минин	1	2
25	Ю.Фалик. Хоровой цикл «Осенние песни» С.Слонимский. Хоры из оперы «Виринея». Ленингр. Кам. Хор. Дир. В.Нестеров, хор и орк. Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, дир. Г.Проваторов	1	2
26	Э.Денисов. реквием, В.Артемов Реквием. Гос.моск. хор. Дир. Б.тевлин, хор и орк МГФ дир. Д.Китаенко	1	2
27.	А.Шнитке. Концерт для хора на ст. Г.Нарекаци. гос.кам. хор., дир. В.Полянский	1	2
	Зарубежная хоровая музыка		
28	Г.Малер. Третья симфония 5 часть, Восьмая симфония «Тысячи участников». Хоры, оркестр Баварского радио, дир. Р.Кубелик	1	2
29	Ф.Пуленк. Кантата «Глория» А.Онеггер. Оратория «Жанна д’Арк на костре». Тенглвудский фестивальный хор и оркестр , дир. Сейджи Озава.	1	2
30	К.орф. Сценическая кантата «Кармина Бурана». Японский молодежный хор, ерлинский оркестр , дир. Сейджи Озава	1	2
31	Б.Бриттен Военный реквием	0,5	2
32	Б.Ьриттен. Военный реквием (продолжение). Солисты, хор Башкирского театра опреы и балета,ю детский хор театра,хор УГИИ, дир. В.Платонов	0,5	2
33.	Э.Уэббер. Реквием. Солисты С.Брайтман, П.Доминго, Винчестерский кафедральный хор, Английский камерный оркестр дир. Л.Маазель	1	2
34.	Исполнительское искусство выдающихся хоров и дирижеров XX века (программа)	1	3
35	Исполнительское искусство выдающихся хоров и дирижеров XX века (программа, продолжение)	1	4
	Итого:	34	74

Содержание курса:

Занятия проводятся в форме вступительных лекций с характеристикой того или иного сочинения, затем освещаются вопросы интерпретации его крупнейшими исполнителями, после чего проводится прослушивание или просмотр сочинения полностью или частично, сопровождаемое комментариями преподавателя.

Такие занятия, на наш взгляд, не только расширяют кругозор студента, но и повышают его интеллектуальный и исполнительский уровень, способствуют воспитанию современного, квалифицированного специалиста-хоровик

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

При изучении дисциплины обучающийся должен проводить тщательную работу над методической литературой, изучать лекций педагога, посещать репетиций хоровых коллективов и фиксировать наблюдения за репетициями в письменном виде, подготовить к семинарам выступления по темам занятий.

Работа студента по дисциплине должна быть ориентирована на поисково-исследовательскую работу в плане выявления новых интерпретаций изученных сочинений. Рекомендуется прослушивание или просмотр нескольких вариантов трактовок сочинений в исполнении выдающихся дирижеров и исполнителей современности. Необходимо широко использовать возможности телевизионных трансляций и интернет-ресурсов.

5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1 Требования для *текущего* контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости проводится на семинарах и включает в себя:

- выступления (ответы)обучающихся по темам занятий
- проверки письменных работ по наблюдению репетиций
- проверки читательского дневника с конспектами методической литературы

5.2 Требования для *промежуточной* аттестации

Для сдачи зачета по дисциплине студент должен:

- представить и защитить реферат
- ответ на вопрос по любой теме
- привести примеры, освещающие каждое положение рассматриваемого вопроса
- дать оценку «живого» (по видеозаписи) фрагмента звучания хорового коллектива по позициям элементов хоровой звучности.

5.3 Критерии оценки

Для получения зачета обучающийся должен:

- правильно ответить на 2/3 вопросов тренировочного теста
- убедительно защитить реферат
- дать полный ответ по любой теме курса
- аргументировано приводить примеры по положениям рассматриваемого вопроса
- проявить навыки оценки звучания хорового коллектива

Для сдачи зачета студент обязан рассказать о концертной деятельности какого-либо хорового коллектива (по тематическому плану) и создать творческий портрет его руководителя, постараться определить место коллектива в современной художественной жизни и назвать две-три яркие постановки, характеризующие направление репертуарной политики хора. «Незачет» ставится в случае большого количества пропусков занятий и при невыполнении требований к зачету.

Тематика рефератов:

1. Выдающиеся дирижеры Большого театра 1950-1960 х гг – Голованов, Кондрашин, Небольсин, Мелик-Пашаев
2. Большой хор радио и телевидения и его руководители – К.Птица, Л.Ермакова, Л.Конторович
3. Камерный хор Московской консерватории и его руководитель Б.тевлин
4. российская симфоническая капелла и ее руководитель Валерий Полянский.
5. Московская академия хорового искусства им. В.Попова

6. Венский хор мальчиков
7. Амстердамский Барок-хор, рук. Тон Купман
8. Хор им. Шенберга, рук. Николаус Арнонкур

Концертные выступления для ознакомления:

1. Концерт Гос. акад. Русского хора им. А.Свешникова в Б\з Московской консерватории, рук. Б.Тевлин, 2008
2. Концерт Академ. Русской хор. Капеллы им. А.Юрлова в БЗК, рук. Г.Дмитряк, 2007 г.
3. Концерт Большого хора ВРТ «Мастера хорового пения2, рук. Л.конторович. в БЗК,2006 г.
4. Русские святыни, концерт Моск.камер.хора в Соборе Ростова великого, рук. В.Минин,2002
5. «Белый пароход В.Гаврилина», док. Фильм о композиторе с участием Петерб. Пев.капеллы,1999
6.С.Рахманинов. Колокола в исполнении хора Моск. академии. Хорового иск. Им. В.Попова в БЗК,2008
7. С.Рахманинов «Всенощное бдение2 в исп. Хора Моск.хор.академии им. В.Попова, дир.В.Спиваков
8 «Боярыня Морозова» хоровая опера Р.Щедрина в исп. Камерного хора Моск. консерватории, рук. Б.Тевлин, БЗК 2010 г.
9. Российская симфоническая капелла, худ.рук. В.Полянский, дирГ.Рождественский. Хоровая музыка Э.Грига
10. Д.Шостакович. Оратория 2Песнь о лесах», Токио, сводный хор, орк. С.-П.филармонии, дир. Ю. Темирканов
11 Поют мальчики Петербурга, концерт фестиваля хоров мальчиков Санкт-петербурга в зале С.-П.певческой капеллы, 2009 г.
12. Сережа Парамонов – советский Робертино Лоретти, док. Фильм о мальчике – солисте Большого детского хора радио, рук. В.попов, 2006 г.
13. Брамс. Немецкий реквием, Венский певческий хор, Берлинский филарм. Оркестр, рук. Г.караян, 1973
14 Бах. Страсти по Матфею, Мюнхенский баховский хор, дир. К.Рихтер,1972
15. Гендель оратория Мессия, хор и орк. Собора св. Мартина, дир Э.Гардинер, 2002
16 Гайдн. Оратория Времена года, солисты, хор, орк. Амстердамского оперного театра, дир.Кон,1998
17 К.Орф. кармина Бурана, Молодежный японский хор, Берлинский филарм. Орк., дир С.Озава,2001
18. Бах. Рождественская оратория. Тёльцкий хор мальчиков, орк. Дири. Николаус арнонкур,2011
19. Бах. Магнификат, амстердамский Барок-хор, орк.. дир Тон Купман,1999
20. Берлиоз. Реквием. Хор и орк. Французского радио, дир. Лонард Бернстайн,1988
21. Три тенора. Рождестов. Концерт П.Доминго, Х.Каррераса, Л.Паваротти и Венского хора мальчиков, вена, 2000
22. Э.Уэббер Реквием, Винчестерский кафедральный хор, солисты П.Доминго, С.Брайтман. Английский кам. Оркестр, дир. Л.Маазель

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

6.1. Рекомендуемая литература (основная)

№ и наименование
1. Батюк И. В. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение/ И. В. Батюк. -

	2-е изд. испр. доп. - СПб: Москва, 2015. - 210 с.
2.	Живов В. Хоровое исполнительство. – М., 2003
3.	Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры первой половины XX века. – С-Пб., 2003
4.	Никольская-Береговая К. Русская вокально-хоровая школа от древности до XXI века. – М., 2003
5.	Никольская-Береговская К. Развитие школы хорового пения в России. – М., 1974
6.	Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970
7.	Тевлин Б. Хоровые пути. – М., 2001
8.	Фоменков М. Вопросы хорового исполнительства. – Уфа, 2000

6.2. Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Вальтер Б. Тема с вариациями / исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 4. – М., 1969
2. Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. – Н.Н., 2000
3. Вальтер Б. Тема с вариациями / исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 4. – М., 1969
4. Кондрашин К. О дирижерском искусстве. – Л., 1976
5. Котлярский Э. Во имя. – М., мп информполиграф
6. Локшин Д. Замечательные русские хоры и дирижеры. – М.,1953
7. Казачков С. А. «От урока к концерту»
8. Кондрашин К. «Мир дирижёра»
9. Кондрашин К. «О дирижерском прочтении симфоний П. И. Чайковского»
10. Кирнарская Д. «Классика на бегу. Музыкальные шедевры от Средневековья до современности»
11. КирнарскаяД. «Классическая музыка для всех. Средневековье. Ренессанс. Барокко.»
12. Кирнарская Д. «Homo Musicus. О способностях, одаренности и таланте»
13. Мусин И. «Техника дирижирования»
14. Чижикова В. П., Курченко И. В. «Дирижерско-хоровая подготовка учителя музыки» 2012
15. Шорохова И. В., Бардина А. С. «Хоровой театр»

6.3. Литература, представленная в ЭБС

Вишнякова Т. П. «Основы хорового дирижирования»
Демина Т. З. «Дирижирование; практикум»
Зайцева Т. «Творческие уроки М. А. Балакирева. Пианизм, дирижирование, педагогика: Исследовательские очерки»
Зарицкий В. Д «Основы дирижирования»
Кочина О. Ю, «Дирижирование»
Матвеев М. В. «Друг хора»
Мальковых Н. «Основы техники дирижирования»
Митрофанов Н. Н. «Суфлёр в опере»
Мусин Н. «На волнах творчества» (журнал»
Мусин Н. «О воспитании дирижера»
Мусин И. А. «Язык дирижёрского жеста»
Пузыревский А. И. «Краткое руководство по инструментовке и сведения о сольных голосах и хоре»

Руссу Д. А. «Русская роговая музыка в ее прошлом и настоящем»
Соколов В. «Работа с хором»
Талес Б. Я. «Дирижёр в оперном театре»
Щедрин И. И. «Обучение и воспитание дирижёра»
Щедрин И. И. «Обучение дирижированию как педагогический процесс»

6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. http://classic-online.ru/
2. http://hor.by/conductors/
3. http://horist.ru/
4. http://notes.tarakanov.net/
5. http://tvkultura.ru/
6. http://www.belcanto.ru
7. Нотный архив России. – URL: http://www.notarhiv.ru/
8. https://pro.culture.ru/
9. http://www.classic-music.ru
10. http://www.classicalmusicnews.ru
11. http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории: 2-09, 3-41, 3-39, ,3-35, 3-46, – **общая площадь 255,3 кв.м.;**

Оборудование учебных аудиторий: 13 пианино, дирижерские пульты, зеркала, подставки для дирижера

Кафедральная техника: магнитола, DVD-проигрыватель, 1 компьютер (с выходом в Интернет), 1 принтер, телевизор, копировальный аппарат (ксерокс).

Комплект лицензионного программного обеспечения:
Windows 10 Professional; Kaspersky Endpoint Security 1 year № договора 2368-ПО/2023/03011000284232506540 от 07.04.2023г

Кабинет звукозаписи: необходимое звуко- и видеотехническое оборудование (магнитофоны, музыкальные центры, проигрыватели CD, DVD, CD–аудио);

Концертный зал им. Ф.Шаляпина: хоровые станки, рояли, дирижерские пульты