

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Педагогический институт
Факультет искусств и художественного образования

Кафедра теории и
методики музыкального образования

ХОРОВОЙ КЛАСС И ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ХОРОМ

Методические указания по изучению курса

Чижикова Валентина Павловна

Саратов, 2011

Методические указания предназначены студентам факультета искусств и художественного образования очной и заочной формы обучения в качестве теоретического и практического руководства при изучении дисциплины «Хоровой класс и практическая работа с хором».

Представлены содержание учебной дисциплины, учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы студентов: виды самостоятельной работы студента, контрольные вопросы и задания для проведения хорового практикума, контрольные требования и задания для проведения промежуточной аттестации в форме зачета, рекомендуемая литература.

Введение

Дисциплина «Хоровой класс и практическая работа с хором» относится к базовой части профессионального цикла. Цель освоения дисциплины заключается в формировании у студентов навыков и умений работы с хором и вокальным ансамблем.

Для освоения дисциплины «Хоровой класс» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Сольфеджио», «Вокальная подготовка», «Дирижирование», «Анализ музыкальных произведений», «История отечественной художественной культуры».

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория и методика музыкального образования», «Теория и практика детского музыкального творчества», «Хороведение», «Работа с детским хором», «Педагогическая практика».

Процесс изучения дисциплины «Хоровой класс и практическая работа с хором» направлен на формирование у студента следующих компетенций:

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- способен организовать сотрудничество обучающихся и воспитанников: (умения коллективного достижения цели хорового исполнения);
- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности (речевые умения в процессе разучивания хорового произведения);
- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (умения применения принципов формирования хорового репертуара);
- готов применять знания о теоретических основах музыкознания в профессионально ориентированной музыкально-педагогической деятельности: анализировать музыкальные произведения различных форм, жанров, стилей и осуществлять к ним словесный комментарий в грамотной, образной, доступной детскому, подростковому и юношескому возрасту форме (умение грамотно и педагогически обоснованно интерпретировать хоровые произведения различных жанров и стилей; умение технически и эмоционально выражать дирижерским жестом суть исполняемого хорового произведения);
- способен исполнять технически точно и выразительно высокохудожественные инструментальные, вокально-хоровые образцы классической (русской, зарубежной), народной и современной музыки разных жанров, стилей, доступных для восприятия учащихся начальной и основной школы в сольном, ансамблевом и хоровом исполнительстве (умение грамотно осуществлять хормейстерскую работу с детьми, в том числе с одновременным исполнением аккомпанемента, умение выразительно и

грамотно аккомпанировать собственному вокальному исполнению произведений разных жанров и стилей);

- готов осуществлять различные виды учебно-исследовательской музыкально-педагогической деятельности (аннотация, рецензия, доклад, курсовая работа, выпускная квалификационная работа).

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- сущность дирижерского искусства и хормейстерской деятельности педагога-музыканта;
- теоретические и практические основы дирижерской техники;
- методическую литературу по технике дирижирования;
- хоровой и песенный репертуар, необходимый для осуществления профессиональной деятельности.

уметь:

- реализовывать музыкально-творческие способности (музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память, художественно-образное мышление и др.), двигательные исполнительские умения и навыки в дирижерско-хоровой деятельности;
- воспроизводить хоровые партитуры на фортепиано и в процессе вокально-хорового исполнения;
- пользоваться камертоном;
- организовать самообразование, направленное на совершенствование дирижерской техники.

владеть:

- конкретными методиками в области хорового дирижирования;
- навыками прогнозирования возможных трудностей в хоровом звучании;
- навыками выразительного исполнения песен под собственный аккомпанемент.

Содержание учебной дисциплины

Первый год обучения

1. Становление вокально-хоровых навыков: певческое дыхание (выработка навыков глубокого и бесшумного вдоха, а затем медленного экономного выдоха), звукообразование (округлое формирование гласных и короткое произношение согласных звуков при пении, пение на мягкой и твердой атаках), дикция (осмысленное и ясное произношение текста, четкие согласные в конце слова, развитие всех частей артикуляционного аппарата - губы, зубы, нижняя челюсть); умение петь в хоре (строй, ансамбль, одновременное начало и окончание пения по руке дирижера, равновесие в силе звука, слышание соседа, пение с закрытым ртом); пение в унисон (сознательное интонирование устойчивых и неустойчивых ступеней лада, чистое интонирование мелодии и гармонии, пение хроматизмов, умение сознательно повысить или понизить интонацию по указанию дирижера); штрихи (пение *легато*, *маркато*); динамика (*меццо-форте*, *меццо-пиано*, *пиано*, *форте*, контрастная динамика в основе пения с элементами *крещендо* и *деминуэндо*); работа над ритмом (точное исполнение ритмического рисунка, ферматы). Понимание жеста дирижера. Работа над диапазоном: сознательное ограничение диапазона от ля малой октавы до фа-диез второй октавы из-за активного мутационного периода у основной массы хорового коллектива.
2. Хоровой практикум. Работа с хором над разучиванием 1-голосной школьной песни (18 произведений).
3. Изучение хорового материала. Работа над учебным репертуаром (разучивание сольфеджио по партиям и со всем хором, работа с текстом, передача художественного замысла автора в хоровом исполнении).
4. Подготовка к хоровому фестивалю «Музыкальный декабрь» (2-3 хоровых произведения для академического вечера).
5. Подготовка государственного экзамена по дирижированию (6-7 произведений). Работа над разучиванием со студентами-дипломниками программы, предназначенной для первой части государственного экзамена по дирижированию в форме концерта.

Второй год обучения

1. Закрепление вокально-хоровых навыков: певческое дыхание (закрепление навыков глубокого и бесшумного вдоха, а затем медленного экономного выдоха, работа над смешанным типом дыхания, навык цепного дыхания), звукообразование (пение на мягкой и твердой атаках), дикция (развитие всех частей артикуляционного аппарата - губы, зубы, нижняя челюсть); умение петь в хоре (строй, ансамбль, одновременное начало и окончание пения по руке дирижера, равновесие в силе звука, слышание соседа, пение с закрытым ртом); пение в унисон (сознательное интонирование устойчивых и неустойчивых ступеней лада, чистое интонирование мелодии и гармонии, пение хроматизмов, умение сознательно повысить или понизить интонацию по указанию дирижера); штрихи (пение *легато*, *маркато*, освоение навыка пения *нон легато*); динамика (*меццо-форте*, *меццо-пиано*, *пиано*, *форте*,

контрастная динамика в основе пения с элементами *крещендо* и *деминуэндо*); работа над ритмом (точное исполнение ритмического рисунка, ферматы). Понимание жеста дирижера. Работа над диапазоном: сознательное ограничение диапазона от ля малой октавы до фа-диез второй октавы. Работа над эмоциональностью: развитие эмоциональной отзывчивости хорового коллектива.

2. Хоровой практикум. Работа с хором над разучиванием 2-х голосного хорового произведения без сопровождения (18 произведений).
3. Изучение хорового материала. Работа над учебным репертуаром (разучивание сольфеджио по партиям и со всем хором, работа с текстом, передача художественного замысла автора в хоровом исполнении).
4. Подготовка к хоровому фестивалю «Музыкальный декабрь» (2-3 хоровых произведения для академического вечера).
5. Подготовка программы к государственному экзамену по дирижированию (6-7 произведений). Работа над разучиванием со студентами-дипломниками программы, предназначенной для первой части государственного экзамена по дирижированию в форме концерта.

Третий год обучения

1. Развитие вокально-хоровых навыков: певческое дыхание, звукообразование, дикция; строй, ансамбль; пение в унисон; штрихи; динамика (*тианиссимо*, *фортиссимо*, *акцент*, *субито*); работа над ритмом. Работа над расширением диапазона. Работа над тембровым разнообразием звучания хора.
2. Хоровой практикум. Работа с хором над разучиванием 3-х голосного хорового произведения без сопровождения или канона (18 произведений).
3. Изучение хорового материала. Работа над учебным репертуаром (разучивание сольфеджио по партиям и со всем хором, работа с текстом, передача художественного замысла автора в хоровом исполнении).
4. Подготовка к хоровому фестивалю «Музыкальный декабрь» (2-3 хоровых произведения для академического вечера).
5. Подготовка программы к государственному экзамену по дирижированию (6-7 произведений). Работа над разучиванием со студентами-дипломниками программы, предназначенной для первой части государственного экзамена по дирижированию в форме концерта.

Четвертый и пятый годы обучения

1. Совершенствование вокально-хоровых навыков: певческое дыхание, звукообразование, дикция; строй, ансамбль; пение в унисон; штрихи; динамика; работа над ритмом. Работа над расширением диапазона. Полифония, крупная форма: знакомство с навыками исполнения произведений полифонического склада и произведений крупной формы. Форма, стиль (овладение навыками воспроизведения стилистических особенностей музыкальных произведений).
2. Изучение хорового материала. Работа с хором над программой к государственному экзамену по дирижированию (составление плана

репетиционной работы, разучивание сольфеджио по партиям и со всем хором, работа с текстом, передача художественного замысла автора через жест в хоре).

3. Подготовка к хоровому фестивалю «Музыкальный декабрь» (2-3 хоровых произведения для академического вечера).

4. Подготовка программы к государственному экзамену по дирижированию (6-7 произведений). Работа студентов-дипломников над разучиванием программы, предназначенной для первой части государственного экзамена по дирижированию в форме концерта.

В соответствии с требованиями профессионально-педагогической подготовки учителя музыки предусмотрены практические занятия и самостоятельная работа студента.

Базовым условием освоения студентами дисциплины «Хоровой класс» является реализация гуманного личностно-ориентированного и деятельностного подхода в ходе учебных и внеучебных занятий.

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные формы занятий (практические занятия, направленные на формирование и закрепление вокально-хоровых умений и навыков и включающие в себя; вокальные распевания, показ педагогом эталона выполнения исполнительских приемов, проверку хоровых партий, музыкально-теоретический анализ хоровой партитуры, слушание хоровой программы в аудиозаписи и др., т.е. репродуктивную деятельность студентов), так и творческие (академический вечер, открытый классный концерт, хоровой фестиваль, концерты за пределами факультета и т.п.).

Хоровой практикум в рамках освоения дисциплины предполагает: применение элементов проектной деятельности (составление студентами плана репетиционной работы совместно с педагогом; аргументация ими той или иной исполнительской трактовки, поиск способов решения поставленной педагогом задачи – воплощения художественного образа произведения при помощи дирижерского жеста; использование различных баз данных (Интернет, словари и т.д.) для изучения биографий композиторов и составления аннотации - характеристики их творчества и др.), организацию продуктивной деятельности студентов (работа с хором над разучиванием хорового произведения; выучивание хоровых партий наизусть; дирижирование, игра партитуры, пение голосов и др.), а также совместный анализ практической работы товарища по хормейстерской работе с хором и т.д.

Организация самостоятельной деятельности студентов предполагает советы педагога по выбору методической литературы для изучения ее студентом, посещению хорового концерта, творческого вечера, проведение индивидуальных бесед рефлексивного характера, а также максимальную творческую инициативу студентов относительно составления плана репетиционной работы с учебным хором; выбора произведения для разучивания в процессе государственного экзамена; самоанализ работы с учебным хором, аргументации своей исполнительской трактовки хорового произведения и т.д.

Учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы студентов.

Виды самостоятельной работы студента:

1. Анализ хорошего произведения: сведения об авторах произведения; теоретический анализ произведения; вокально-хоровой анализ; исполнительский анализ (текущий контроль).
2. Выучивание хоровых партитур и голосов наизусть (текущий контроль).
3. Составление плана работы с хором (текущий и промежуточный контроль)
4. Овладение методами работы с хором (текущий контроль).
5. Дирижирование концертным произведением (текущий и промежуточный контроль)
6. Распевание (вокальное) (текущий контроль).
7. Интонационно-слуховые упражнения (текущий контроль).
8. Коллективное прослушивание и анализ звучания хоров в записи (текущий контроль).
9. Проверка выученных хоровых партий (текущий контроль).
10. Проведение рабочей и генеральной репетиций (текущий и промежуточный контроль)
11. Изучение и реферирование методической литературы по вопросам работы с хором (текущий контроль);
12. Самоанализ дирижерско-хоровой работы (текущий контроль);
13. Составление подробного плана репетиционной работы программы к ГЭКу (промежуточный контроль).

Примерные вопросы к проверке самостоятельной работы студентов (устный анализ дирижерских трудностей, анализ основных средств выразительности хорового сочинения, анализ и самоанализ работы с хором и т.п.):

- анализ содержания литературного текста;
- исторические сведения об авторах музыки и текста (особенности творчества, примеры сочинений авторов; сведения о школе и направлении, к которому принадлежат авторы);
- анализ музыки и музыкально-теоретический разбор: музыкальная форма. Музыкальные темы и стиль письма (гармонический, полифонический, смешанный). Ладотональный план (анализ и представление дирижером ладово-функциональных соотношений в произведении). Предварительные знания вертикальной структуры хорового аккорда помогает дирижеру чувствовать и улавливать неточность звучания в момент наступления каждого аккорда. Метр. Ритм (метроритмическая структура произведения, ее особенности, изменения, нарушения в течение произведения). Темп (агогика): основные показатели темпа по терминологии и метроритмическим обозначениям; частичное отклонение темпа, изменение темпа при чередовании тем, частей. Динамика: динамический план общий и детальный; динамика в постоянных, переменных видах ее; соответствие или расхождение динамического и агогических планов. Интервалика. Гармония. Голосоведение. Музыкальная фраза в связи с фразой литературного текста. Идеино-художественная ценность произведения;

- вокально-хоровой анализ: ансамбль; строй (интонирование); диапазон каждой партии; вокальная нагрузка – степень использования партий и тесситура; особенности дыхания, звукоизвлечения, вокальность текста, особенности дикции;

- план художественного исполнения: музыкальная фразировка и связь текста с музыкой; план передачи в дирижерских жестах содержания произведения;

- исполнительские трудности: строя, ансамбля, ритмические трудности, звуковедения, связанные с характером звука или с использованием темповых указаний, с исполнением динамических оттенков, с тесситурными условиями партий;

- дирижерский жест: характер жеста в связи с темпом произведения; вид жеста в связи с характером звука, дирижерские плоскости в исполнении различных динамических оттенков; дирижирование фермат, пауз; дирижерское решение основной кульминации, частных кульминаций, фраз, отдельных интонаций; дирижирование метроритмического рисунка произведения; различные трактовки жеста при смене темпа, размера и и.д.; стиль жеста в связи со стилем партитуры.

Примерные требования к составлению студентом плана работы по изучению школьной песни для разучивания с учебным хором:

1. Определить основную идею (пафос) песни.
2. Выделить «ключевое» слово.
3. Подобрать к нему несколько образных сравнений, ассоциаций.
4. Найти литературные произведения, близкие к нему по образному строю.
5. Выразительно прочитать текст песни.
6. Сопоставить его с музыкальным текстом.
7. Понять роль музыки в данном произведении.
8. Выявить средства музыкальной выразительности, с помощью которых стихотворный текст стал ярче и убедительнее.
9. Выделить основную интонацию в песне, её зерно.
10. Проследить за её развитием.
11. Подумать об общем характере жеста-движения.
12. Выделить трудные для исполнения места и найти жест, помогающий преодолеть эти трудности.
13. Продумать и найти «ремарки» (образные выражения) к качеству исполнения песни детьми в художественной форме.
14. Продумать план и сценарий разучивания песни, помня о том, что в основе должен лежать художественный образ;
15. Продумать исполнительские особенности и трудности.

Предлагаемый план действий не является мертвой конструкцией, отдельные его пункты могут объединяться, меняться местами и т.д. Обязательным является знакомство студентов с авторами музыки и слов.

Контрольные вопросы и задания для проведения хорового практикума 1 курс:

- Исполнение одноголосной школьной песни под собственный аккомпанемент;

- разучивание песни: одновременное дирижирование одной рукой и воспроизведение мелодии (партитуры) - другой;
- практическое закрепление основных элементов жеста «вступление». Сознательное выполнение и контроль за качеством выполнения элементов «внимание», «дыхание», «дыхание», «вступление»;
- практическое закрепление основных элементов жеста «снятия». Сознательное выполнение и контроль за качеством выполнения элементов «внимание», «ауфтакт», «точка снятия»;
- фиксация и контроль качества движения руки при пении на «легато» и «маркато»;
- закрепление навыков показа динамики в жесте. Выявление прямой зависимости динамики от амплитуды и силы движения руки.

Предложенные параметры осваиваются на материале одноголосной школьной песни или русской народной песни в течение 10 мин на одного человека.

2 курс

- закрепление на хоре основных дирижерских действий: вступление, снятие, штрихи, динамика;
- формирование навыков работы с хором по камертону;
- выработка навыка работы с хором без сопровождения аккомпанемента с 2-3-х голосным произведением гомофонно-гармонического склада: а) выучивание по голосам с подключением приема внутриволевой пульсации; б) соединение голосов с включением приемов выстраивания аккордов таких как изменение темпа, дробление основной метрической единицы, фермата на трудных аккордах и др.; в) выполнение переходного этапа с пения сольфеджио на пение со словами. Переходный этап представляет собой пение закрытым ртом, пение на слоги, наиболее подходящие для того или иного сочинения; г) выполнение художественных задач в произведении посредством эталонного показа голосом и точного выразительного жеста.

Данная программа осуществляется на работе с 2-х-голосным произведением в течение 1 ч на человека.

3 курс

- настройка по камертону (или от ноты «ля»);
- выразительная, эмоциональная игра хоровой партитуры на фортепиано;
- пение партий со словами с одновременным тактированием одной рукой;
- точность, экономность дирижерских жестов: внимание, дыхание, снятие звука, функции правой и левой руки;
- воплощение в дирижерском жесте компонентов музыкального звучания: темпа, метра, характера звуковедения, силы звучания, ритма, фразировки и интонационного развития;
- четкие и краткие словесные комментарии хорового звучания;
- разработка исполнительской концепции и репетиционного плана хорового произведения (репетиционный и концертный жесты);

- работа над музыкальным образом произведения (характер звукоизвлечения, выполнение фразировки и т.д.).

Репетиционная работа с хором показывает: уровень владения методикой репетиционной работы; степень владения дирижерским жестом; умение слышать и корректировать хоровое звучание, ставить четкие задачи, устанавливать контакт с хором; способность творчески интерпретировать, эмоционально и убедительно управлять хором, добиваясь художественного исполнения.

Внеаудиторная работа под руководством и контролем преподавателя:

- составление аннотации хорового произведения;
- составление плана репетиционной работы с хором.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:

- выполнение индивидуально полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента;
- просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей;
- изучение методического материала по технике дирижирования;
- исполнение на фортепиано хоровой партитуры наизусть;
- пение голоса наизусть и по нотам.

Контрольные требования и задания для проведения промежуточной аттестации в форме зачета:

- посещение всех занятий хорового класса;
- сдачи хоровых партий репертуара;
- участие в хоровых фестивалях;
- исполнение программы Государственного экзамена по дирижированию.

Рекомендуемая литература

а) основная литература:

1. Живов В.Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. – М.: ВЛАДОС, 2003.
2. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором. – М.: Академия, 2003.
3. Победная весна: песни и хоры / сост. В.П. Голиков. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.
4. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка. – М.: Академия, 2002.
5. Струве Г.А. Нотный бал. 1 – 4 классы / 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007.
6. Струве Г.А. Я хочу увидеть музыку. 5 – 11 классы / 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006.

б) дополнительная литература:

1. Анисимов А. Работа с самодеятельным хором. – Л., 1978.
2. Дмитриевский Г.А. Хороведение и управление хором. – М., 1980.
3. Егоров А.А. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин. – Л., 1980.
4. Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1990.
5. Живов В.Л. Теория хорового исполнительства. – М., 1998.
6. Живов В.Л. Трактовка хорового произведения. – М., 1991.

7. Жиганова Т.Ф. О формировании компонентов педагогической деятельности в условиях подготовки студентов к хоровому практикуму / Профессиональная направленность музыкального образования в педвузе. – Саратов, 1982.
8. Жиганова Т.Ф. Практическое руководство по хоровому практикуму. – Саратов, 2000.
9. Ильин И. О методике ведения хоровой практики на начальной стадии обучения дирижера хормейстера / Хоровое искусство. Вып. 3. – М., 1977.
10. Искусство хорового пения / сб. статей под ред. К. Птицы. – М.: Советский композитор, 1986.
11. Локшин Д.Л. Руководство смешанным хором старших школьников. – М.: Академия педнаук, 1960.
12. Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа IX-XX вв. – М., 1998.
13. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.Н. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом. – М.: Академия, 1999.
14. Пигров К.К. Руководство хором. – М., 1991.
15. Попов С.В. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора. – М.: Музгиз, 1961.
16. Работа в хоре / сб. статей под ред. Д.Л. Локшина. – М.: Профиздат, 1960.
17. Работа дирижера над хоровой партитурой // Сост. П.П. Левандо. – М., 1991
18. Работа с детским хором / сб. статей под ред. Соколова В.Г. – М.: Музгиз, 1981.
19. Руднева А.В. Русский народный хор и работа с ним. – М.: Музгиз, 1960.
20. Соколов В.Г. Работа с хором. – М.: Музыка, 1983.
21. Соколова О.П. Двухголосное пение в младшем хоре. – М.: Музыка, 1987.
22. Хороведение: Уч. пособие для студ. муз.пед.фака. // под ред. Б.Д. Критского, О.П. Соколовой. – М., 1993.
23. Хоровое пение в художественной самодеятельности / сб. мет. статей под ред. В. Соколова. – М.: Музгиз, 1960.
24. Чесноков В.Г. Хор и управление им. – М., 1997.
25. Шанина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М.: Музыка, 1988.

периодика:

1. Искусство: приложение к газете «Первое сентября»
2. Искусство в школе
3. Искусство и образование
4. Музыка в школе
5. Музыкальная академия
6. Музыкальная жизнь

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

www.colguide.nm.ru - классическая музыка.

www.mmv.ru/p/link - академическая музыка.

www.muslib.mmv.ru - разделы: партитуры, ансамбли, хоровые сочинения, ноты.

<http://notes.tarakanov.net> – разделы: произведения для хора и симфонического оркестра, партитуры опер, кантат, ораторий.

<http://m-classic.com.ru/> - биографии композиторов, термины, афоризмы.

<http://www.libretto.ru/> - либретто опер, балетов, биографии композиторов, классическая музыка, ноты.

<http://www.classic-music.ru/> - классическая музыка: статьи, композиторы, исполнители, факты, инструменты, словарь, форум.

<http://music.edu.ru/> - краткие биографии композиторов.

<http://www.mmdm.ru/> - Московский международный дом музыки: гости, концерты, фестивали.

<http://schoolmusic.narod.ru/> - музыкальные произведения, оперные либретто и сюжеты, музыкальные инструменты, репродукции картин, литературные произведения, портреты и биографии, учебные программы и статьи, классическая музыка.