

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра вокала

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ ХОРОВОЙ ФАКТУРЫ

Уровень высшего образования – магистратура
Направление подготовки – 53.04.04 Дирижирование
Программа подготовки – Дирижирование академическим хором
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.04.04 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2017 г. N 660

Программу разработала Толубинская М. Д., преподаватель кафедры вокала.
Рассмотрено на заседании кафедры вокала (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

И. о. зав. кафедрой вокала

Кротько Т. А.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Теория хоровой фактуры» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ООП ФГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 и 2 курса (II и III семестр) направления подготовки: 53.04.04 Дирижирование профиль «Дирижирование академическим хором» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Исполнительское мастерство», «Исполнение крупной хоровой программы», «Хоровой класс», «Чтение и анализ хоровых партитур», прохождении практики: исполнительской, педагогической, работа с хором, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Главной целью является формирование общих принципов и методов работы по изучению и исполнению хоровых произведений на фортепиано, а также воспитание слуховых представлений и развитие навыков чтения с листа.

Курс «Теория хоровой фактуры» помимо задач общекультурного и музыкального развития, решает специальные вопросы воспитания комплекса умений и навыков, необходимых для работы с хором. Благодаря использованию в процессе прохождения курса «Теория хоровой фактуры» произведений различных по фактуре, стилю написания, музыкальной форме, жанров и художественно-образных направлений у студента значительно расширяется музыкальный кругозор, усваиваются специальные знания и практические навыки работы с хором, а также знание хорового репертуара.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- исполнения хоровых партитур на фортепиано. (репертуарный список прилагается).

- анализ хоровых партитур

Текущий контроль осуществляется в конце каждого семестра и проводится в форме контрольного урока и зачета с оценкой в 3 семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 35 часов, самостоятельная работа – 91 час, контроль – 18 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: формирование общих принципов и методов работы по изучению и исполнению хоровых произведений на фортепиано, а также воспитание слуховых представлений и развитие навыков чтения с листа, совершенствование у студентов навыков чтения и анализа хоровых партитур (клавиров), позволяющих получить целостное представление о музыкальном произведении.

Задачи:

– формирование навыков комплексного музыкально-теоретического и исполнительского анализа хоровых партитур;

– развитие навыков чтения с листа хоровых партитур различных стилей и жанров произведений *a capella* и с сопровождением, а также чтение с листа партитур различной фактуры и сложности.

– овладение разнообразным репертуаром для академического хорового коллектива,

– практическое знакомство с принципами организации партитур и особенностями хорового письма выдающихся зарубежных и отечественных композиторов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс дисциплины «Теория хоровой фактуры» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений подготовки и адресован студентам по направлению *подготовки 53.04.04 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором».*

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Исполнительское мастерство», «Исполнение крупной хоровой программы», «Хоровой класс», «Чтение и анализ хоровых партитур».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: *исполнительской, педагогической, практики работы с хором, подготовке к государственной итоговой аттестации.*

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.04.04 Дирижирование: ПК-2.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- специфику различных исполнительских стилей;- разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива;- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;- навыками слухового контроля звучания партитуры;- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;- профессиональной терминологией.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название разделов	Количество часов			
	всего	очная форма		
		в том числе		
		п	с.р	контроль
1	2	3	4	5
Тема 1. Элементы хоровой фактуры.		4	12	
Тема 2. Типы хорового письма		4	12	
Тема 3. Анализ хоровой фактуры классического типа.		6	14	
Тема 4. Анализ хоровой фактуры свободного типа.		6	14	
Всего часов за 2 семестр		20	52	
Тема 5. Вопросы трансформации хоровой фактуры.		7	15	
Тема 6. Эволюционные процессы в области хоровой фактуры в XX-XI вв.		8	19	
Всего часов за 3 семестр (зачёт с оценкой):		15	39	18
Всего часов:	144	35	91	18

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Практическая работа

Тема 1. Элементы хоровой фактуры.

Тема 2. Типы хорового письма

Тема 3. Анализ хоровой фактуры классического типа.

Тема 4. Анализ хоровой фактуры свободного типа.

Тема 5. Вопросы трансформации хоровой фактуры.

Тема 6. Эволюционные процессы в области хоровой фактуры в XX-XI вв.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим индивидуальным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Теория хоровой фактуры» является работа студентов, включающая в себя:

- игру партитур на фортепиано
- анализ хоровых партитур

8. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПО ТЕОРИИ ХОРОВОЙ ФАКТУРЫ

Примерный репертуарный список

1. Знаменный распев. Строчное пение. Канты
2. Березовский «Не отвержи мене»
3. Бортнянский, хоровые концерты № 1, 21, 32, 34, «Тебе Бога хвалим»
4. Дегтярёв «Слава в вышних богу», «Свете тихий»
5. Ведель, духовные концерты
6. Глинка, хоры из опер «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», хоровые обработки романсов
7. Даргомыжский, хоры из опер «Русалка», камерный цикл «Петербургские серенады»
8. Римский-Корсаков, хоры из опер «Царская невеста», «Снегурочка», светские хоры, обработки народных песен
9. Мусоргский, хоры из опер «Борис Годунов», «Хованщина» симфонические хоры: Поражение Сеннахериба, Иисус Навин обработки для хора: Козёл, Спесь, Песни и пляски смерти
10. Чайковский, хоры из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», Литургия Иоанна Златоуста, светские хоры
1. Гречанинов, духовные хоры «Богородице Дево», «Ныне отпускаеши», «Сугубая ектения» и др.
2. Калинин. Элегия, Зима, Жаворонок, На старом кургане, Нам звёзды кроткие сияли.
3. Кастальский, духовные хоры «Достойно есть», «Милость мира», «Ныне отпускаеши». Реквием «Братское поминовение»
4. Прокофьев, кантаты «Александр Невский», «Иван грозный»
5. Рахманинов, духовный концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу», хоры из «Всенощного бдения», кантаты «Весна», «Трирусские песни», «Колокола».
6. Танеев. Вечер. Посмотри какая мгла, Восход солнца. Альпы, кантата «Иоанн Дамаскин»
7. Чесноков. Не умолчим никогда Богородице, К Богородице прилежно, Ангел вопиаше, Да исправиться..., Хвалите Господа с небес, ор. 45 «Во дни брани», светские хоры: Зимой, Альпы, Теплится зорька, Август, женские хоры с сопровождением: Ночь, Яблоня, Распустилась черёмуха, Лотос.
8. Шебалин. Зимняя дорога, Мать послала к сыну думы, Стрекотунья, Утёс.
9. Шостакович. 10 хоровых поэм, хоры из оперы «Катерина Измайлова», Антиформалистический раёк».
1. Буцко. Свадебные песни.
2. Бойко. женские и детские хоры: Зимняя дорога. Ещё дуют холодные ветры, Там неба осветлённый край и др.
3. Гаврилин. Перезвоны
4. Ленский. Четыре обрядовые песни, хоры: Певучая вода, Утёс и море, Белая ночь, Девятое января.
5. Муров, духовный концерт «Достойно есть», хоровой цикл «Из сибирской народной поэзии», Свадебные песни.
6. Новиков. Месса, кантата на ст. А. Вознесенского.
7. Свиридов. Пять хоров на стихи русских поэтов, два хора на стихи С. Есенина, Три хора к драме Царь Фёдор Иоаннович, Пушкинский венок, Ночные облака.
8. Салманов. Восьмистишия на стихи Р. Гамзатова, Но бьётся сердце на стихи Н. Хикмета, хоровой концерт Лебёдушка.
9. Слонимский. В небе тают облака, Люби жену да не бей, Печальное сердце,

О север мой и др.

10. Щедрин, хоры на стихи А. Твардовского и А. Вознесенского, Два хора на стихи А. Пушкина, Казнь Пугачёва, Строфы Евгения Онегина.
11. Юкечев, каната При свече, Рубайят, два духовных хора.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Теория хоровой фактуры» является одной из основных в профессиональной подготовке студентов в музыкальных ВУЗах по направлению подготовки: 53.04.04 Дирижирование.

Репертуар произведений для работы подбирается индивидуально для каждого студента, в зависимости от его степени владения фортепиано, навыков чтения с листа и умения работать с хоровой партитурой. Содержание урока составляют следующие этапы: устный разбор поэтического и музыкального текстов хорового сочинения; овладение навыками исполнения хоровой партитуры.

Работа по овладению навыками грамотного исполнения хоровой партитуры состоит из выразительного исполнения ее на фортепиано, точного выполнения всех авторских указаний, стремления исполнить ее связно, по хоровому (без педали, при помощи верной аппликатуры), с учетом не только музыкальных средств выразительности (темпа, мелодии, динамики и т.д.), но и особенностей ее хорового исполнения (цезуры, дикции, характера звуковедения и т.д.), пения хоровых партий с дирижированием с учетом тембровых особенностей, динамических и тесситурных сложностей.

Важно воспитывать у студента умение ориентироваться в партитурах, критически подходить к нотному тексту музыкального сочинения, отделяя авторские указания от редакторских замечаний. Целесообразно составлять предварительный план урока, включающий в себя проверку пройденного и усвоенного материала, анализ сделанного и корректировку технических и художественных заданий на будущее.

**10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАЧЁТЕ С
ОЦЕНКОЙ:**

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Исполнение уверенное, убедительное, студент свободно владеет фортепиано, бегло читает с листа, ориентируется в партитурах, демонстрируя максимум выразительности и психологической свободы
хорошо (4)	Исполнение достаточно уверенное, с небольшими ошибками; студент демонстрирует достаточный уровень владения фортепиано и навыки чтения с листа, ориентируется в партитурах и хоровом репертуаре
Удовлетворительно (3)	Исполнение неуверенное, слабое чтение с листа. Владение фортепиано на низком уровне. Слабо ориентируется партитурах. Не знает хоровой репертуар.
неудовлетворительно (2)	Частичный или полный отказ от игры на фортепиано навыки чтения с листа на низком уровне.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Актуальные проблемы теории музыки, современной композиции и исполнительства: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 18-19 ноября 2013 года. Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.
2. Гуляницкая Н.С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика). - М.: Языки славянской культуры, 2014.
3. Линючева Е.П. Хоровое творчество Гии Канчели: жанрово-стилевые и содержательные аспекты: автореф. дис... канд. искусствоведения: 17.00.02 Ниж. Новгород, 2011.
4. Левандо П. П. Хоровая фактура : Монография / П.П. Левандо. - Ленинград : Музыка : Ленингр. отд-ние, 1984. - 123 с.
5. Мальцева А.А. Музыкально-риторические фигуры Барокко: проблемы методологии анализа (на материале лютеранских магнификатов XVII века): моногр. - Новосибирск, 2014.
6. Музыказнание: история и современность глазами молодых ученых: сб. материалов Всерос науч.-практ. конф., 21-22 октября 2013 года. Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014
7. Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции / Е. В. Назайкинский. — Москва : Музыка, 1982. — 319 с.
8. Потапов С.И. Хор в творчестве Эдисона Денисова: автореф. дис... канд. искусствоведения: 17.00.02. - М., 2011. 22.
9. Скребкова-Филатова М. С. Фактура в музыке : Худож. возможности. Структура. Функции / М. С. Скребкова-Филатова. - Москва : Музыка, 1985. - 285 с.
10. Стогний И.С. Процессы смыслообразования в музыке (семиологический аспект): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения: спец. 17.00.02 - М., 2013.
11. Холопова В. Н. Фактура [Текст] : Очерк. / В. Н. Холопова - Москва : Музыка, 1979. - 87 с.
12. Шириева Н.В. Принципы структурной организации хоровых сочинений Софии Губайдулиной: автореф. дис. ... канд. искусствоведения:17.00.02 Саратов, 2011.

Дополнительные источники: музыкальная энциклопедия, поисковые системы, сайты сети

Интернет, сайты издательств:

1. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
2. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
3. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>
4. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
5. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
6. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
7. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки
<http://www.nlr.ru>
1 <http://www.compozitor.spb.ru/>

- 2 <http://www.classica21.ru/>
- 3 <https://www.google.ru>
- 4 <http://www.ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>
- 5 <http://www.musenc.ru/>
- 6 <http://www.notes.tarakanov.net/>
- 7 <http://www.orpheusmusic.ru/>

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён двумя фортепиано, дирижерским пультом, метрономом.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.