

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
Факультета музыкального
искусства Н.И.Ануфриева

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ХОРОВОДЕНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ С ХОРОМ

Направление подготовки: 53.03.06
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»
«Этномузыкалогия»

Профиль подготовки:

Квалификация выпускника: Этномузыколог. Преподаватель. Руководитель
творческого коллектива

Форма обучения: Очная, заочная

ВВЕДЕНИЕ

Целями освоения дисциплины являются формирование у будущих специалистов целостного знания в вопросах вокально-хорового искусства, а также организации хорового репетиционно-исполнительского процесса, создание художественно-ценностной ориентации на изучение хоровой культуры и ее воспроизведение в современных условиях.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании контрольных и курсовых и работ позволит обеспечить эффективную подготовку выпускной квалификационной работ.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне представленных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;
- внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Аудиторная самостоятельная работа – учебная ситуация, при которой студент вынужден непосредственно и активно действовать. Основная задача преподавателя – обучение студента способам самостоятельной работы с материалом, поиску нужного материала, умению перерабатывать и интерпретировать его.

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студента по данному курсу заключается в подготовке к занятиям в соответствии с требованиями и темами разделов, формировании необходимых умений и навыков, стремлении к познавательному обучению, демонстрируя активность и увлеченность в овладении своей профессией.

Самостоятельная работа студентов включает:

- Изучение основной и дополнительной учебной литературы;
- Просмотр и анализ доступных фольклорных и репертуарных сборников;
- Прослушивание и просмотр аудио и видео материалов народных исполнителей, профессиональных, учебных и любительских народных коллективов;
- Знакомство с монографиями о творчестве известных народно-певческих коллективов;
- Знакомство с творчеством современных авторов;
- Посещение и заинтересованное обсуждение различных концертных программ.

Тема 1. История развития хорового исполнительства в России.

1. Главные направления в развитии хорового искусства в России, становление профессионального хорового исполнительства на основе взаимовлияния народных, светских и церковных традиций хорового пения.

2. Роль старейших хоровых коллективов в развитии русского национального искусства. Первые профессиональные народные хоры и их руководители.

3. Профессиональные хоры, созданные в советский период. Деятельность М.Е. Пятницкого, П.Э. Казьмина, В.Г. Захарова, А.Я. Колотиковой, П.Г. Яркова, К.И. Масалитинова, Л.Л. Христианенса и др., их вклад в создание современного профессионального народного искусства.

4. Характеристики современного состояния и основных тенденций в развитии самодеятельного и профессионального народного хорового исполнительства.

Тема 2. Стилиевые и жанровые особенности народно-певческого исполнительства.

1. Народное хоровое пение как элемент национальной художественной культуры, его связь с хореографией, инструментальной музыкой, с народными обычаями и обрядами.

2. Региональные особенности народно-песенной культуры (краткий обзор характера заселения, обычаев и обрядов изучаемых областей, отличительные черты диалекта и костюмов).

3. Жанровое своеобразие местного народного творчества, его идейно-тематическое и образное содержание

4. Композиционное строение народных песен различных областей, их ладовые, фактурные и метроритмические особенности.

5. Богатство и разнообразие местных вокально-хоровых традиций народного музыкального творчества.

Говоря о стилевых особенностях русского народного хорового исполнительства, необходимо отметить, что традиционные областные формы народного искусства являются основной частью творчества современного народного хора, который призван отражать эти особенности хоровой партитуры, местной манеры пения и хореографии. Кроме того, важно подчеркнуть новые тенденции в развитии народных хоров, своеобразие музыкального стиля песен советских композиторов, стремление к современной тематике и новым формам вокально-хореографического синтеза.

Тема 3. Современные формы народно-певческого исполнительства.

1. Органическая связь современного народного хора с традициями русского народного песнетворчества; специфическое соединение различных видов искусств в народном хоровом исполнительстве (синтез вокально-хорового, хореографического, инструментального и драматического искусств).

2. Современные формы народно-хорового исполнительства: фольклорные ансамбли: бытовые аутофольклорные, самодеятельные, профессиональные; народные хоры: традиционные аутофольклорные, самодеятельные и профессиональные, детские народные хоры и ансамбли народной песни.

При изучении данных вопросов необходимо учитывать, что каждая группа коллективов развивается специфически, на основе местных народно-песенных традиций, в определённых организационных условиях и в соответствии с выбранным художественно-творческим направлением. Особое внимание следует обратить на характеристику указанных форм народно-хорового исполнительства, их вокально-хоровую организацию, степень преемственности фольклорных традиций в творчестве, используемые ими средства и приёмы художественной выразительности.

Необходимо также рассмотреть ряд специфических переходных форм современного народно-хорового исполнительства (студенческие самодеятельные и полупрофессиональные народные хоры и ансамбли, любительские и учебные коллективы, а также бытовые аутофольклорные группы, организационно существующие в форме самодеятельности).

Тема 4. Певческий голос.

1. Понятие «певческий голос», строение голосового аппарата и механика певческого процесса.

2. Основы правильного звукоизвлечения: правильная певческая установка, певческое дыхание и типы певческих атак, понятие «опоры» певческого голоса.

3. Понятие о регистрах, высокой позиции и естественного резонировании певческого голоса, тесситуре и диапазоне певческого голоса.

4. Вопросы гигиены голоса.

5. Характеристика певческих голосов (детские, женские и мужские голоса, их диапазоны, регистрово-колористические свойства, вокально-технические возможности академических и народных хоров).

6. Стилиевые особенности народной манеры пения.

При изучении данной темы особые трудности вызывает последний вопрос, где важно уяснить: понятие народной манеры пения как исторически сложившегося комплекса средств и приёмов художественной выразительности, в основе которого лежит близкий, естественно-речевой посыл звука, стремление распеть, придать ему яркую тембровую окраску;

Стилиевые особенности народной манеры пения, их зависимость от местных традиций народного хорового исполнительства и диалектика; специфику использования регистров певческих голосов в народной исполнительской практике, которая проявляется в традиции зычного грудного народного пения и пения фальцетом или «фистулой», использовании в народном пении специфических вокально-технических приёмов, таких как глиссандо, спады и сбросы голоса, йодирование и «тукание», «ихание» и др.

Тема 5. Хоровой коллектив.

1. Хор как исполнительский коллектив, понятие о хоре и хоровых партиях, диапазоны и вокально-технические возможности хоровых партий, типы и виды хоров.
2. Вокально-хоровая структура народных хоровых коллективов.

Изучая данную тему, необходимо обратить особое внимание на взаимосвязь вокально-хоровой структуры фольклорного коллектива с областными традициями народного ансамблевого пения, с особенностями местного музыкального стиля народных песен, её зависимость от традиционной партитуры, от распределения голосов по группам, ведущим основную мелодию песни или подголоски. Кроме этого, следует отметить общие черты в вокально-хоровой организации самодеятельных и профессиональных народных хоров, также влияние партитуры современной народной песни и авторских произведений для народных хоров на вокально-хоровую структуру самодеятельного народного хора.

Тема 6. Основные элементы хоровой звучности.

1. Ансамбль хора, его основные виды: частный, общий, естественный, искусственный, механический и художественно-органический.
2. Строй хора, его виды: горизонтально-мелодический, вертикально-мелодический.
3. Средства художественной выразительности: нюанс и его значение в хоровом пении, основные виды диатонических оттенков, подвижные и неподвижные нюансы, естественный нюанс как основа выразительности в народном хоровом пении.
4. Дикция и орфоэпия в народном хоре: понятие дикции и её значение в хоровом пении, особенности произношения звонких, глухих и сонорных согласных, гласный звук как основа вокальности в пении.

В курсе «Хороведение» важное значение придаётся изучению элементов хоровой звучности и средств художественной выразительности. При этом особенно подробно рассматривается специфическое преломление в практике работы народного хора общепринятых в академическом хоре понятий об ансамбле, строе и художественной выразительности, своеобразие использования регистров голосов, колористических приёмов вокальной техники, особенностей дикции и орфоэпии, а также вокально-хоровые средства, способствующие организации исполнения.

Начиная первый вопрос данной темы следует обратить внимание на то, что условием достижения ансамбля в хоре является: развитие навыков вокально-технического мастерства и музыкально-слуховых способностей участников хора, единая манера звукообразования и регистрового звучания хоровых партий, зависимость ансамбля от качества дикции, от метроритмических, темповых и интонационных особенностей произведения.

Во втором вопросе следует осветить приемы интонирования ладов, интервалов и созвучий; зависимость характера интонирования от ладоинтонационного, мелодического и метроритмического строения песни; взаимосвязь композиционных особенностей произведения, темпа и динамики исполнения с точностью интонирования горизонтали и вертикали; условия достижения точного интонационного строя в хоре - высокий уровень развития музыкально-слуховых и вокально-технических навыков, единство интонационного и ритмического ансамбля.

Раскрывая третий вопрос, необходимо охарактеризовать зависимость динамического нюанса от жанра, традиции исполнения и композиционных особенностей произведения, от тесситурных, регистровых и акустических условий исполнения, а также темп, метр и ритм в хоровом пении как средства музыкальной выразительности, взаимосвязь ритмической пульсации произведения с темпом его исполнения в протяжных и скорых народных песнях.

Вопросы дикции в народном хоре слабо освещены в методической литературе. Поэтому про их изучении рекомендуется обратить особое внимание на:

- сохранение речевых интонаций и естественно-разговорного состояния артикуляционного аппарата народных певцов,
- огласовку согласных как специфический для народного хора прием произношения;
- выявить специфику в понимании основ орфоэпии в народном хоре,
- влияние местных диалектов и особенностей народного пения на характер произношения песенного текста (имеются в виду специфические для народной манеры пения формирования гласных, комбинированное произношение или пение “ в две гласные”, чередование гласных при распеве одного слога),
- использование народных приемов орфоэпии для достижения художественной выразительности исполнения, проникновения в глубину народного исполнительского стиля.

Кроме этого, дать понятие логического ударения в слове, выявить взаимосвязь логического развития поэтической строки и музыкальной фразы, рассмотреть примеры нарушения логического ударения в слове в связи с внутренней равноударностью, ритмической пульсации в народных песнях, отметить своеобразие форм чередования ударных и безударных слогов в песнях различных жанров, использование специфических музыкально-речевых акцентов как средств художественной выразительности.

Вопросы для самопроверки:

- Понятие «фольклоризм». Развитие фольклорного направления в современном народно-певческом исполнительстве.
- Современные формы народно-певческого исполнительства. Общая характеристика, особенности.
- Жанрово-стилевые особенности народно-певческого исполнительства. Народная манера исполнения.
- Современные формы пропаганды русского народного музыкального творчества.
- Русские и советские исследователи фольклора. Их роль в развитии народно-певческого исполнительства.
- Музыкально-композиционные особенности строения народной песни.
- Партитура народного хора и фольклорного ансамбля.
- Разучивание партитуры в коллективах, не владеющих нотной грамотой.
- Русские народные мембранные инструменты (мембрафоны): ударные, фрикционные. Историческая справка, общая характеристика.
- Понятие «тесситура». Специфика тесситурных условий хоровых партий в песнях различных стилей.
- русские народные струнные инструменты (хордфоны): щипковые, смычковые, фрикционные, ударные. Историческая справка, общая характеристика.
- 1.Инструментальное сопровождение в народном хоре и фольклорном ансамбле.
- Художественно-творческая работа с участниками самодеятельного коллектива, её формы и методы.
- Постановочная работа в народно-певческом коллективе.
- Фольклор в театральном и музыкальном искусстве.
- Специфика хореографии в народном хоре и фольклорном ансамбле.
- Принципы формирования сценические формы концертной программы в народном хоре и фольклорном ансамбле.
- Театрализованные формы исполнительства в репертуаре народно-певческих коллективов.

- Певческое воспитание, распевание, вокально-хоровая работа в народно-певческом коллективе.
 - Особенности деятельности руководителя народно-певческого коллектива.
 - Расположение певцов на сцене (статичная форма) в народном хоре и фольклорном ансамбле.
 - Сценический костюм в народно-певческом коллективе
 - Сценическое движение. Работа над песнями с элементами движения в народно-певческих коллективах.
 - Организация исполнения в народно-певческом коллективе.
 - Основные этапы работы над партитурой в народно-певческом коллективе.
 - Работа руководителя над партитурой, предшествующая репетиционному процессу.
 - Фольклор и художественная самодеятельность.
 - Жанрово-стилевые признаки и особенности фольклорного и народно-хорового направления.
-
- Художественные средства хорового исполнения
 - Основные принципы управления репетиционно -исполнительским процессом
 - Проблемы стиля и хоровое исполнительство
 - Основы хорового письма
 - Методы работы русских мастеров хоровой культуры 19-20 столетий

Вопросы к экзамену

1. Певческая установка и певческая гигиена.
2. Типы певческого дыхания.
3. Русские народные духовые инструменты (аэрофоны): флейтовые, язычковые, мундштучные. Историческая справка, общая характеристика.
4. Народная манера пения и пути её освоения. Регионально-стилевые особенности народно-певческой манеры.
5. Профессиональные фольклорно-репродуцирующие ансамбли. Ансамбль народной музыки под управлением Д. Покровского, ансамбль «Русская песня» под управлением Н. Бабкиной, ансамбль «Карагод» под управлением Е. Засимовой, Государственный фольклорный музыкальный театр под управлением В. Назарова.
6. Характеристика народных певческих голосов. Диапазоны, особенности регистрового строения.
7. Деятельность И. Молчанова, П. Богатырёва, Д. Агрёва – Славянского в развитии жанра народного хора.
8. Деятельность Е. Линёвой и П. Яркова в развитии жанра народного хора.
9. История создания и творческий путь Государственного академического народного хора им. Пятницкого.
10. История создания и творческий путь Государственного академического Северного русского народного хора и песенно-инструментально-хореографического ансамбля «Русь» г. Владимира.
11. История создания и творческий путь Государственных Воронежского и Уральского русских народных хоров.
12. Певческий голос, строение голосового аппарата, механика певческого процесса.
13. Понятие «партитура».
14. Создание концертного номера.
15. Хоровой коллектив. Тип и вид хора.
16. Строй как элемент хоровой звучности.
17. Ансамбль как элемент хоровой звучности.

18. Специфичные вокально-технические приёмы народного пения и методика их освоения.
19. Русские народные самозвучающие инструменты (идиофоны): ударные, щипковые. Историческая справка, характеристика.
20. История создания и творческий путь Государственных Сибирского и Омского русских народных хоров.
21. История создания и творческий путь Государственных Волжского и Оренбургского русских народных хоров.
22. История создания и творческий путь академического хора русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения и Государственного Рязанского русского народного хора.
23. История создания и творческий путь Государственного ансамбля песни и пляски донских казаков и Государственного Кубанского казачьего хора.
24. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном народно-певческом коллективе.
25. Творчество советских композиторов в жанре народного хора.
26. Понятие «певческая атака» и разновидности.
27. Вопросы импровизации и варьирования в народно-певческом исполнительстве.
28. Штрихи звуковедения и особенности их использования в народно-певческом исполнительстве как средства художественной выразительности.
29. Диапазон и регистры певческого голоса.
30. Музыкально-образовательная работа в самодеятельном народно-певческом коллективе.
31. Отбор исполнителей в народно-певческий коллектив
32. Организация концертной деятельности самодеятельного коллектива.
33. Организационные основы работы самодеятельного коллектива.
34. Принципы формирования репертуара в народном хоре и фольклорном ансамбле.
35. Виды и художественно-исполнительские направления в современном певческом исполнительстве.
36. Роль лидера в творческом процессе.
37. Организация народно-певческого коллектива.
38. темп, метр, ритм как средства художественной выразительности. Специфика их использования в народном хоре и фольклорном ансамбле.
39. Нюансировка и фразировка как средства художественной выразительности. Специфика их использования в народном хоре и фольклорном ансамбле.
40. Дикция и орфоэпия в народно-певческом исполнительстве как средства художественной выразительности.

Литература

1. Виноградов К. Н. Работа над дикцией в хоре. – М.: Музыка, 1967. – 104 с.
2. Попов С. В. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора. – М.: Музгиз, 1961. – 124 с.
3. Романовский Н. В. Хоровой словарь. – М.: Музыка, 2000. – 230 с.
4. Руднева А. В. Русский народный хор и работа с ним. (В помощь руководителям народных хоров художественной самодеятельности). – М.: Музгиз, 1960.
5. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М.: Музыка, 1988. – 175 с., нот.
6. Анисимов Л. Дирижер-хормейстер. Л., 1976
7. Асафьев Б. О Хоровом искусстве. Л., 1980
8. Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха. М.-Л., 1948
9. Егоров А. Теория и практика работы с хором. Л., 1951
10. Краснощеков В. Вопросы хороведения. М., 1969

11. Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 1963
12. Соколов В. Работа с хором. М., 1959
13. Морозов В. Тайны вокальной речи. Л., 1967