

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«ХОРМЕЙСТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Краткий конспект лекций

Раздел 1. Хоровой коллектив

Тема 1.1. Хор как совокупный субъект вокально-исполнительского процесса. Принципы антропоцентрического подхода к вокально-хоровому воспитанию. Хор как музыкальная организация (вокально-исполнительский коллектив, объединенный и организованный творческими целями и задачами). Хор как вокальный ансамбль, состоящий из хоровых партий, как ансамбль вокальных унисонов. Хор в условиях интонирования и ансамблирования. Хоровое исполнение как синтез музыкального и литературно-поэтического начал. Принципы антропоцентрического подхода к вокально-хоровому воспитанию. Система ценностей, христианский антропоцентризм в становлении культурной парадигмы вокально-хорового образования России. Использование личностно-ориентированных технологий, технологий коллективной творческой деятельности.

Жанры хорового исполнительства. Профессиональное и любительское творчество. Исторические условия образования профессионального и любительского направлений в хоровом творчестве. Академический хор, капелла, оперный хор, народный хор, ансамбль песни и танца, церковные хоры. Принципы организации учебных и самодеятельных хоров в образовательных учреждениях.

Тема 1.2. Тип хора. Вид хора. Разновидности хоров по численности. Хоровая партия. Тип хора. Характеристика по качественному составу (женские, детские, мужские, смешанные хоры). Вид хора. Двойной хор. Тройной хор. Характеристика по количественному составу. Малый (камерный) хор. Средний хор. Большой хор. Сводные хоры. Массовые хоры. Расположение хорового коллектива.

Раздел 2. Вокальная организация хора

Тема 2.1. Строение голосового аппарата. Вокально-тембровая культура хора. Органы дыхания. Гортань. Артикуляционный аппарат. Постановка голоса. Регистры певческого голоса. Опора звука. Тесситура. Певческая установка. Певческое дыхание. Цепное дыхание. Певческая опора. Певческая позиция. Звукообразование. Подвижность голосов. Гигиена певческого голоса.

Характеристика певческих голосов. Характеристика однородных и смешанных хоров. Основные разновидности певческих голосов: сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, баритон, бас. Диапазоны певческих голосов. Детские голоса в хоре: сопрано, дискант. Диапазоны детских голосов. Академические хоры. Мужской хор. Женский хор. Детский хор. Юношеский хор. Полный смешанный хор. Неполный смешанный хор.

Раздел 3. Ансамбль, строй, дикция в хоре. Художественно-выразительные средства исполнения

Тема 3.1. Ансамбль в хоре. Ансамблевые разновидности (частный и общий, интонационный, тембровый, динамический, агогический, дикционно-орфоэпический, ансамбль хора и солистов, хора и инструментального сопровождения, половинный, неполный, естественный и искусственный, ансамбль фактур изложения, темпо-ритмический ансамбль). Регистрово-тембровая система. Приёмы овладения ансамблем. Ансамбль и стиль. Ансамбль в детском хоровом творчестве.

Строй в хоре. Вокальная природа интонирования. Нормы интонирования. Ладовые и интервальные принципы интонирования. Разновидности строя, зонный строй. Приемы работы над строем в хоре. Подача хормейстером тона при настройке хора.

Тема 3.2. Дикция и орфоэпия в хоре. Работа над словом в хоре. Слово в пении. Взаимодействие поэтического и музыкального планов. Формирование гласных и согласных в пении. Типы произношений. Лексические, грамматические, синтаксические, орфоэпические нормы донесения текста в пении. Паузы в литературно-музыкальном тексте.

Художественно-выразительные средства хорового исполнения. Функции, художественно-выразительные средства вокально-хорового исполнения, его стилистические закономерности, противоречия. Способы звуковедения, динамика, агогика. Взаимодействие элементов в решении художественных задач. Воплощение замысла композитора как итог работы исполнителя над произведением.

Раздел 4. Управление хором

Тема 4.1. Организационные принципы управления хором. Личностный, рефлексивно-деятельностный подход к художественному руководству хором, его системный, ситуативный характер. Управление как научная проблема. Художественное руководство как специфическое преломление принципов научного управления. Функции художественного руководства, его критерии. Структура художественно-управленческой деятельности в хоре. Ситуативный и системный подходы как условие достижения творческих результатов, принятия оптимальных художественно-управленческих решений. Вариативность способов достижения результатов в репетиционной работе.

Тема 4.2. Вокально-хоровые технологии и способы управления хором. Стили художественного общения. Функциональные особенности дирижёра. Вокально-хоровые технологии, их художественно-коммуникативная природа. Внешние и внутренние условия певческой деятельности. Современные подходы к вокально-хоровой работе. Стандартизация, индивидуализация художественно-технологических процессов. Проблемы адекватного выбора и овладения технологиями на основе целостной художественной деятельности. Общедоступные и массовые технологии. Роль нормативов звучания.

Структура технологии управления хором (подготовительная работа, репетиционные занятия, концертно-исполнительская часть, педагогико-воспитательная деятельность). Диагностика как принцип применения приёма. Избирательность приёмов и способов управления хором – элемент практической работы дирижёра. Определение стиля художественного общения дирижёра с коллективом. Педагогические способности и личностные качества педагога-хормейстера. Соответствие профессиональных требований дирижёра и подготовленности хорового коллектива как главная установка в достижении результатов творческой деятельности. Функции дирижёра.

Тема 4.3. Методы анализа вокально-хоровой партитуры.

Аннотирование хоровой партитуры. Знание партитуры как залог успешной работы с хором. Виды анализа: историко-стилистический, музыкально-теоретический, вокально-хоровой, дирижерско-исполнительский. Создание творческой интерпретации хорового сочинения.

Тема 4.4. Роль учителя музыки в формировании вокально-хоровой культуры детей. Значение хорового пения в эстетическом воспитании детей. Исторически определённая цель учителя музыки как приобщение детей к музыкальной культуре путём активного вокально-хорового музицирования. Массовый характер музыкально-хорового обучения. Формирование комплекса индивидуальных образно-эмоциональных качеств. Оптимизация современного детского вокально-хорового исполнительства как условие сохранения традиций отечественной певческо-хоровой культуры.

Раздел 5. История развития вокально-хорового искусства

Тема 5.1. Художественно-педагогические принципы русской национальной хоровой школы. Становление профессионального музыкально-хорового обучения в России. Партесное пение. Певческие школы. Придворная певческая капелла. Синодальный хор. Бесплатная музыкальная школа.

Методические системы вокально-хорового обучения прошлого и настоящего.

Методические принципы вокально-хоровой работы в XIX – XX веке. Вокально-методические приёмы М.И. Глинки, А.Е. Варламова. «Краткая метода пения» Г.Я. Ломакина. Руководство для обучения пения А.И. Рожнова. Метод обучения хоровому пению Н.П. Брянского. «Общедоступное руководство к изучению пения» О.В. Вольшевского. Методика обучения пению С.И. Миропольского. Методика обучения хоровому пению А.Н. Карасёва. Методика вокальной работы Д.И. Зарина. Методика пения в начальной школе А.Л. Маслова. Методические труды по обучению детей пению в школе А.В. Никольского. «Хор и управление им» П.Г. Чеснокова. «Теоретические основы работы с хором» А.А. Егорова. «Хоровое сольфеджио» Г.А. Струве.

Раздел 6. Вокальная организация детского хора

Тема 6.1. Специфика вокально-хоровой работы с детьми в школьном хоре. Цель и задачи хорового пения на уроках музыки. Организация вокально-исполнительского процесса работы с детьми. Цель и задачи хорового пения на уроках музыки в школе. Специфические особенности методических подходов к руководству детским хором. Прослушивание детей в школьный хор. Характеристика трех возрастных групп детского хора.

Тема 6.2. Возрастные особенности детского голоса. Охрана и гигиена детского певческого голоса. Возрастные особенности певческого голоса младшего школьника. Возрастные особенности певческого голоса певца - ансамблиста среднего школьного возраста. Возрастные особенности певческого голоса певца - ансамблиста подросткового возраста. Возрастные особенности певческого голоса певца - ансамблиста юношеского возраста. Охрана и гигиена детского певческого голоса. Зона примарного звучания детских голосов. Переходные звуки детских певческих голосов.

Тема 6.3. Подбор вокально-хорового репертуара. Формирование концертных программ. Принципы соответствия вокально-хорового репертуара уровню вокально-хоровой подготовки певцов, хорового коллектива, возрастным особенностям детей. Стилистическая и жанровая направленность музыки при подборе репертуара в младшем, среднем, старшем и юношеском хорах. Разнообразие вокально-хорового репертуара: образцы русской и зарубежной народной хоровой музыки, хоровые произведения русских и зарубежных классиков, духовная хоровая музыка, песни современных композиторов. Хоры а саррелла и с сопровождением. Влияние хорового репертуара на музыкально-эстетическое развитие детей. Формирование концертных программ.

Раздел 7. Методика вокально-хоровой работы с детьми

Тема 7.1. Работа над основными вокально-хоровыми навыками на уроках музыки. Методика вокально-хоровой работы с детьми как система знаний в области музыкального воспитания. Типы методов вокально-технической работы с учащимися. Певческая установка. Певческое дыхание. Развитие звукового и динамического диапазона. Звукообразование. Работа над тембром. Работа над подвижностью голоса. Артикуляция, дикция, строй, ансамбль в детском хоре. Работа над основными недостатками в пении у детей.

Тема 7.2. Распевание хора. Принципы подбора вокально-хоровых упражнений.

Распевание на уроках музыки в школе: цель и задачи. Принципы подбора упражнений для распевания на уроках музыки. Принципы подбора упражнений для распевания на занятиях в хоре. Методика работы над вокально-хоровыми упражнениями в хоре. Развитие звукового диапазона. Развитие динамического диапазона. Работа над тембром. Работа над подвижностью голоса. Системы вокально-тренировочных упражнений для работы с хором: Л.А. Венгрус, О.Н. Благовидовой. Изучение опыта вокальной работы педагогов Н.С. Харлампиевой и В.С. Козмина.

Тема 7.3. Методика и практика разучивания вокально-хорового сочинения.

Методика и практика разучивания песни на уроке музыки в школе. Этапы разучивания песни на уроке музыки. Методика и практика разучивания хорового сочинения на репетициях в хоровом коллективе. Основные репетиционные приёмы работы с хором. Специфика концертной деятельности в детском хоровом творчестве.

Тема 7.4. Работа учителя, дирижёра с хоровым произведением. Исполнительский анализ школьного репертуара. Основы дирижёрской техники.

Этапы предварительной работы дирижёра с хоровым произведением: вокальный, инструментальный, аналитический, дирижёрский. Аналитическая работа с хоровой партитурой. Историко-стилистический анализ школьного репертуара. Изучение истории создания поэтического произведения, его содержание и форма. Музыкально-теоретический анализ школьного репертуара. Определение средств музыкальной выразительности, выявление закономерностей и взаимосвязи. Вокально-хоровой анализ школьного репертуара. Моделирование интонационных, ансамблевых, дикционных, темпоритмических, технических трудностей, нахождение путей их преодоления. Дирижёрско-исполнительский анализ. Выбор дирижёрского жеста.

Тема 7.5. Работа учителя к проведению вокально-хорового этапа на уроке музыки в школе. Работа дирижёра к проведению репетиций школьного хора. Основы дирижёрской техники. Разработка плана (конспекта) вокально-хорового этапа на уроке музыки. Разработка плана (конспекта) репетиционной работы в хоре. Практическое применение основ дирижёрской техники в управлении школьным хором.