

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

Т. П. ВИШНЯКОВА, Т. В. СОКОЛОВА

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ХОРОМ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Издание четвертое, стереотипное

РЕКОМЕНДОВАНО

*Учёным советом Института музыки, театра
и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена в качестве учебного пособия
для студентов по направлению «Хоровое дирижирование»*

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

УДК 784
ББК 85.314

В 55 Вишнякова Т. П. Практика работы с хором : учебное пособие / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. — 112 с. : ноты. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-5305-4 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-4495-0603-0 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

ISMN 979-0-66005-171-9 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

В учебном пособии рассматривается весь процесс работы хормейстера над партитурой, а также содержатся материалы, позволяющие глубже изучить и практически освоить основные приемы и методы, необходимые в работе с хоровым коллективом. В качестве примера хормейстерского анализа представлен разбор партитуры Р. Бойко «Зимняя дорога». В нотном приложении представлены примеры партитур различной степени трудности для разучивания в процессе обучения и на экзамене по дирижированию хором, а также список произведений, рекомендуемый для разучивания.

Учебное пособие предназначено для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов и призвано помочь им достигнуть уровня, необходимого для успешной работы с хором в курсе предмета «Практика работы с хором». Кроме того, пособие могут использовать студенты, занимавшиеся дирижированием ранее, чтобы повысить уровень своей хормейстерской подготовки, пополнить и систематизировать имеющиеся знания и навыки.

УДК 784
ББК 85.314

В 55 Vishnyakova T. P. The practice of working with the choir : textbook / T. P. Vishnyakova, T. V. Sokolova. — 4th edition, ster. — Saint-Petersburg : Lan : THE PLANET OF MUSIC, 2020. — 112 pages : notes. — (University textbooks. Books on specialized subjects). — Text : direct.

The textbook examines the entire process of choirmaster's working on the score, and also contains materials allowing to explore further and learn practically the basic techniques and methods required to work with a choir group. As an example of a choirmaster's analysis the examination of the score "Winter Road" by R. Boiko is presented. The musical scores' appendix provides examples of scores of different degrees of difficulty for learning during the educational process and for an exam on conducting the choir, as well as a list of works recommended for studying.

The textbook is intended for students of musical faculties of pedagogical universities and aims to help them reach the level required for successful work with the choir in the course "The practice of working with the choir". The textbook can be used as well by students with some conducting experience, to increase the level of their choir conducting mastership, replenish and systematize the existing knowledge and skills.

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
2020
© Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова, 2020
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2020

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Практика работы с хором является ключевым предметом в общей системе дирижёрско-хоровой подготовки студентов музыкальных факультетов педагогических вузов. Это специальный курс учебного плана, имеющий решающее значение в становлении профессиональных компетенций дирижёра-хормейстера.

Дирижёрско-хоровое направление является общезначимым в системе музыкально-педагогического образования и может рассматриваться как базовое. Это связано с целым рядом аспектов. Постигание всех основных элементов вокально-хоровой работы невозможно без хорошей основы, полученной в результате освоения всех предметов музыкально-теоретического цикла (фортепиано, теория музыки, сольфеджио, гармония, полифония, история музыки, анализ музыкальных форм), предметов дирижёрско-хоровой специализации (хоровой класс, постановка голоса, хоровое дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение, методика работы с хором, хоровая практика, хоровая аранжировка, хоровая литература) и предметов психолого-педагогической направленности (педагогика, психология, методика музыкального воспитания). **Для осуществления успешного руководства хоровым коллективом** хормейстеру необходим сформированный комплекс профессиональных, общенаучных и общекультурных компетенций. Основными задачами при подготовке студентов к организации и осуществлению вокально-хоровой деятельности являются: формирование у студентов практических навыков и умений, обеспечивающих возможность творчески осуществлять дальнейшую работу в общеобразовательных школах, в детских и юношеских хоровых коллективах; усвоение технологии хормейстерских приёмов и обусловленности их применения через аналитическую и исполнительскую работу над музыкально-поэтическим материалом; изучение и практическое освоение студентами всего спектра технологических закономерностей.

Практическая работа с хором — одна из областей музыкального искусства, где необходима сумма знаний, навыков и умений, полученных в результате освоения всех предметов музыкально-педагогического цикла. Современный хормейстер должен стремиться к постоянному саморазвитию и совершенствованию, ориентироваться на **понимание основных теоретических идей музыкального воспитания и образования и реализацию их в практической деятельности.**

Все вышеизложенное доказывает, что «Практика работы с хором» — это синтез техники, творчества и педагогики.

Цель курса «Практика работы с хором»:

- ▣ формирование умений практически реализовывать знания и навыки, полученные в процессе изучения всех дисциплин дирижёрско-хорового цикла;
- ▣ понимание закономерностей управления хоровой звучностью с помощью дирижёрских приёмов;
- ▣ воспитание высокообразованного и всесторонне развитого педагога-музыканта;
- ▣ формирование и развитие навыков творческого общения с коллективом вообще и с хоровым коллективом в частности;
- ▣ развитие коммуникативных сторон и социализация личности студента.

После успешного освоения курса «Практика работы с хором» обучающийся сможет:

- ▣ осуществлять вокально-хоровую работу в хоровых коллективах различного состава;
- ▣ решать профессиональные задачи путем использования хормейстерских приёмов и обусловленности их применения через аналитическую и исполнительскую работу над музыкально-поэтическим материалом;

- ▣ использовать в работе хормейстерские приемы и проектировать многовариантные решения профессиональных исполнительских задач;
- ▣ системно внедрять в практическую деятельность лучшие образцы вокально-хоровой музыки (старинной, классической и современной).

«Практика работы с хором» ориентирована на перенос теоретических знаний в реальную среду профессиональной деятельности. Данный курс дает возможность обучающимся осуществить самостоятельное проектирование и понимание соответствующей трактовки исполняемого произведения, а также найти необходимые способы их воплощения. Неотъемлемой частью процесса изучения данного курса является приобретение знаний через определённые практические действия, а именно через непосредственное включение обучающегося в процесс моделирования, апробирования и демонстрации полученных умений в процессе разучивания и концертного исполнения выученных музыкальных произведений с хоровым коллективом. В результате у студентов происходит формирование творческих установок, совершенствование практических навыков и умений, направленных на определённый художественный результат.

Настраивая коллектив для совместной деятельности, дирижёр использует всевозможные способы общения и воздействия. Проблема достижения единого правильного хорового звучания (хорового строя, ансамбля, дикции и т. д.) является для хормейстера первоочередной. Залогом успешной профессиональной деятельности хормейстера является хорошо развитая мануальная техника, которую можно назвать основным музыкальным инструментом любого дирижёра. Движения хормейстера должны отражать абсолютно всю необходимую информацию, а именно: характерные черты исполняемой партитуры (темп, ритм, характер, динамику, текст), вокально-хоровые особенности (дыхание, дикцию, интонацию, нюансы и т. д.). Во время концертного исполнения дирижёр посредством мануальной техники контролирует строй и ансамбль, реагирует на их нарушение и быстро регулирует звучание не только всего хора, но и каждой хоровой партии и отдельных голосов. Бесспорно, это требует большой профессиональной подготовки. Хормейстер, являясь руководителем коллективного исполнения, должен отлично овладеть «языком своего искусства» и сделать так, чтобы этот «язык» понимали другие.

Развитие, совершенствование и максимальное использование дирижёрско-исполнительской техники — первоочередная задача обучения будущих руководителей хора. Поэтому важное место в курсе «Практика работы с хором» отводится освоению основных приёмов хормейстерской работы, таких как: рабочее тактирование; репетиционный жест; пение с гармонической поддержкой; выстраивание звука, интервала или аккорда на фермате; пение на гласную, слог или закрытым ртом; задавание тона и т. д. Особое внимание уделяется выработке навыков распевания хорового коллектива, овладению основными приёмами работы над хоровыми произведениями *a'cappella* (двух-, трех- и четырехголосными), канонами, как простейшей формой полифонии, а также произведениями с сопрождением.

Говоря о практической деятельности хорового дирижёра, следует отметить, что организация и работа любого хорового коллектива — это творческий процесс, который зависит от многих профессиональных качеств хормейстера. Общеизвестно, что дирижёр — это, прежде всего, руководитель коллектива, поэтому его деятельность включает в себя все стороны организационной, педагогической и психологической работы с людьми. Не отрицая, что фундаментом формирования и развития дирижёра является техническая сторона обучения, хочется сделать акцент на развитии *организаторских и коммуникативных* способностей хормейстера. «Практика работы с хором» направлена на подготовку студентов к исполнительской деятельности в качестве руководителя хорового коллектива. В процессе освоения курса каждый студент учится самостоятельно организовывать репетиционный процесс, проявляя свои организаторские и коммуникативные способности, направленные на согласование, регулирование и корректировку управления

коллективом. Основой достижения хорошего результата является общечеловеческая способность будущего дирижёра видеть перспективу развития и направлять всю работу на реализацию намеченных планов. Студент в ходе практической работы с хором должен научиться влиять не только на сам процесс вокально-хоровой работы, но и на поведение и взаимоотношения всех участников коллектива. Его задача — постоянно стремиться поддерживать мотивацию, создавать внутренние связи, координировать и корректировать поведенческие линии, решать тактические задачи развития коллектива и каждого его участника. На воспитание всех этих качеств направлена «Практика работы с хором», где будущий хормейстер учится не только организовывать и регулировать концертный, исполнительский и репетиционный процесс, но и осваивает процесс управления действиями всех участников учебного коллектива.

Курс предусматривает подготовку и исполнение на экзамене хоровых произведений, где необходимо продемонстрировать художественно-исполнительскую технику работы над чистотой интонирования и строя, ансамблевый баланс, верную нюансировку и агогику, чёткую и грамотную дикцию, зрелость трактовки и навыки дирижёрского обеспечения исполнения.

Предлагаемое учебное пособие «Практика работы с хором» является одним из первых по данному курсу. Его необходимость давно стала очевидна и для студентов, и для преподавателей. Важным аспектом предлагаемого пособия является создание теоретической и практической базы в области современного дирижёрско-хорового образования. В пособии обобщён многолетний опыт авторов, преподававших «Практику работы с хором» в РГПУ им. А. И. Герцена и в музыкально-педагогическом училище.

Цель учебного пособия авторы видели в раскрытии путей комплексного системного освоения партитуры на основе активной творческой деятельности, что способствует созданию благоприятных условий для успешной практической работы с хором.

Содержание учебного пособия отражает многообразие функций и задач, направленных на эффективность профессиональной подготовки студентов в области музыкальной педагогики.

Работа состоит из двух разделов:

- ▣ Работа хормейстера над партитурой.
- ▣ Хормейстерские приёмы, используемые в работе с хором.

Обучение навыкам управления хором осуществляется в процессе целенаправленного и систематического разучивания высокохудожественных произведений различных эпох, стилей, жанров. Данное пособие содержит лучшие образцы вокально-хоровых произведений и, несомненно, окажет существенную помощь студентам и преподавателям в выборе учебного репертуара. Систематизированный учебно-методический материал может быть использован для самостоятельной работы студентов с учётом специфики данной дисциплины. В конце каждого раздела предложены творческие задания для студентов, позволяющие продемонстрировать владение профессиональными и общекультурными компетенциями, необходимыми в дальнейшей профессиональной деятельности. В приложении данного учебного пособия есть таблицы, систематизирующие изложенный выше материал, и нотные примеры для выполнения заданий.

*Доцент кафедры хорового дирижирования
института музыки, театра и хореографии
РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат педагогических наук
Е. В. Пчелинцева*

РАБОТА ХОРМЕЙСТЕРА НАД ПАРТИТУРОЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Прежде чем приступить к практической работе с хоровым коллективом, хормейстер должен провести большую предварительную работу, которую мы называем подготовительным этапом работы над партитурой. Этот этап является главным условием успешной работы с хором и включает следующие разделы.

Выбор партитуры

При отборе репертуара для конкретного коллектива руководитель обязан учитывать уровень технической оснащённости хора и его исполнительские возможности. Кроме того, необходимо иметь в виду и перспективы роста технического и исполнительского мастерства коллектива. Таким образом, выбор партитуры должен быть подчинён следующим принципам:

- ▣ *доступность партитуры*; её соответствие возрастному и количественному составу хора, степени его подготовленности;
- ▣ *полезность партитуры*; её пригодность для решения задач (технических и исполнительских), способствующих росту исполнительского уровня хорового коллектива;
- ▣ *художественная ценность партитуры*; даже на первых этапах работы с хором руководитель должен стремиться к тому, чтобы предлагать коллективу только художественно ценные произведения, постепенно воспитывая вкус участников хора.

Освоение партитуры за фортепиано

Работу над партитурой хормейстер должен начинать с изучения её текста. Оно включает следующие моменты:

- ▣ *игра партитуры на фортепиано*; при этом необходимо соблюдать указанный автором темп, штрих, динамику, фразировку. Очень важно предельно отчётливо передавать контуры голосоведения, то есть приблизить своё исполнение к хоровому звучанию. Необходимо точно определить места, где хор или партия должны брать дыхание. Если произведение написано для хора с сопровождением, необходимо исполнять его на фортепиано. Желательно выучить партитуру наизусть, что поможет уверенно и свободно чувствовать себя при выходе к хору;
- ▣ *пение голосов партитуры сольфеджио и с текстом*; при этом необходимо определить границы диапазонов и отметить наиболее трудные и неудобные моменты в интонационном, ритмическом, вокальном и дикционном отношениях;
- ▣ *пение гармонической вертикали*; при этом предполагается подробный гармонический анализ партитуры и определение наиболее сложных в отношении гармонического строя мест.

Общий историко-эстетический анализ партитуры

В первую очередь необходимо ознакомиться с творчеством композитора, написавшего хоровое произведение, эпохой, в которую оно было создано. Желательно иметь представление и о других произведениях этого автора, особенностях его стиля и принципах изложения музыкального материала. Не менее важно и изучение поэтического текста

произведения, его стилистических особенностей, знакомство с творчеством и личностью поэта и эпохой, в которую он жил. На основе сопоставления музыки и текста можно установить наличие соответствия между ними, их единства или, наоборот, главенства одного из элементов над другим.

Музыкально-теоретический анализ

Для успешного выполнения такого анализа хормейстер должен в достаточной степени владеть знаниями по музыкально-теоретическим дисциплинам, в частности гармонии, полифонии и анализу форм.

Музыкально-теоретический анализ партитуры включает следующие пункты:

- ▣ жанр хорового произведения;
- ▣ определение формы произведения, деление его на части; детальный разбор музыкально-тематического материала;
- ▣ фактура, ее особенности;
- ▣ ладотональный план, гармонический анализ;
- ▣ метроритмика, темп, его изменения;
- ▣ динамика, ее изменения в связи с фразировкой, моменты кульминации;
- ▣ инструментальное сопровождение, его роль; соотношение хоровой и инструментальной звучности.

Вокально-хоровой анализ партитуры

В этом разделе анализа необходимо использовать знания, полученные при изучении дирижёрско-хоровых дисциплин, в частности хороведения, дирижирования и хорового класса. Вокально-хоровой анализ включает следующие пункты:

- ▣ тип и вид хора, его состав;
- ▣ особенности хоровой фактуры; наличие хорового *tutti*, солирующих партий и их различных сочетаний; наличие *divisi* в партиях; распределение тематического материала между хоровыми голосами;
- ▣ особенности хорового ансамбля (в связи с фактурой): унисоны, равновесие звучания при аккордовой фактуре, ансамбль солиста или солирующей партии и хорового сопровождения, ансамбль при полифонической фактуре (сопоставление различных по значимости звуковых элементов), ансамбль хора и инструментального сопровождения;
- ▣ интонационное строение каждого голоса, особенности горизонтального строя;
- ▣ соотношение голосов в каждом аккорде, то есть особенности вертикального строя;
- ▣ цезуры, смена дыхания как общего для всего хора, так и в каждой партии;
- ▣ характер звуковедения, исполнительские штрихи;
- ▣ диапазоны партий, их тесситурные условия;
- ▣ особенности литературного текста: совпадение или несовпадение литературной фразы с музыкальной, совпадение или несовпадение ударных слогов с сильными долями, наличие различия в тексте партий, наличие распевания отдельных слогов, а также особенности произнесения отдельных слов и слогов.

Анализ трудностей, возникающих при разучивании партитуры

Для успешной реализации исполнительского замысла необходимо проанализировать возможные технические трудности разучиваемой партитуры и продумать пути их преодоления. Следует выделить следующие конкретные трудности, требующие особого внимания в процессе разучивания:

- ▣ интонационные трудности;
- ▣ метроритмические трудности;
- ▣ трудности работы над гармоническим строем;

- ▣ вокально-хоровые трудности:
 - ансамбль; его особенности и трудности в достижении;
 - дыхание; его виды и трудности;
 - штрихи; трудности в работе над ними;
 - темп, агогика; трудности в работе над ними;
 - динамика, фразировка; трудности в работе над ними;
 - тесситурные трудности, приёмы преодоления их;
 - дикционные трудности, пути работы над ними.

Написание рабочей партитуры

Рабочая партитура пишется на основе проделанного анализа и определения трудностей и призвана помочь в практической работе с хором на этапе разучивания. В ней должны быть отмечены следующие моменты:

- ▣ интонационные и ритмические трудности;
- ▣ сложные аккорды и созвучия;
- ▣ дикционные трудности;
- ▣ дыхания и цезуры (в каждом голосе) или отсутствие таковых;
- ▣ штрихи;
- ▣ темп и его изменения;
- ▣ динамические оттенки, фразировка, моменты кульминаций.

Пример рабочей партитуры (Р. Бойко. «Зимняя дорога», фрагмент):

The musical score is for three voices: Soprano 1 (S1), Soprano 2 (S2), and Alto (A). It is in 4/4 time and consists of two systems of staves. The lyrics are in Russian and describe a winter scene. The score includes various musical markings such as dynamics (*tr*, *p*, *f*), articulation (*rit.*), and specific rhythmic or melodic patterns (e.g., *ч.4*, *м.2*, *б.2*, *ун.*, *ум.5*). The piano part includes harmonic markings like *I 6/4* and *VI 5/3*, and a note about a chromatic passage (*хроматический ход*).

System 1:

- S1:** *tr* *ч.4* *2* Сквозь вол-ни-сты-е ту-ма-ны про-би-ра-ет-ся лу-на, на пе-чаль-ны-е по-ля-ны
- S2:** *tr* *м.2* *б.2* Сквозь вол-ни-сты-е ту-ма-ны про-би-ра-ет-ся лу-на, льёт пе-
- A:** *tr* про-би-ра-ет-ся лу-на, на пе-чаль-ны-е по-ля-ны

System 2:

- S1:** *3* *p* *I 6/4* *VI 5/3* *rit.* *ч.4* льёт пе-чаль-но свет о-на. По до-ро-ге зим-ней, скуч-ной трой-ка бор-за-я бе-жит, *f*
- S2:** *ун.* *б.2* *м.6* *ум.5* *ун.* *м.2* *б.2* *ч.4* чаль-но свет о-на. По до-ро-ге трой-ка бор-за-я бе-жит, *f*
- A:** льёт пе-чаль-но свет о-на. *p* *рит.* *ч.4* *хроматический ход*

④

ко - ло - коль - чик од - но - звуч - ный у - то - ми - тель - но гре - мит.

tr -II 6 акк. ч.4

ко - ло - коль - чик од - но - звуч - ный у - то - ми - тель - но гре - мит.

tr ч.4 -II 5/3 ч.5

Составление плана работы над партитурой

На основе всей предыдущей работы необходимо определить последовательность разучивания, предварительно разбив всю партитуру на части и обозначив их в рабочей партитуре цифрами (или пронумеровать такты). Затем следует выбрать конкретные хормейстерские приемы, позволяющие наиболее успешно решить технические задачи, вытекающие из анализа партитуры и определения трудностей. Одновременно составляется исполнительский план, определяющий задачи работы над художественной стороной исполнения, и отбираются оптимальные методы решения этих задач. План работы над партитурой должен быть кратким и достаточно гибким, позволяющим хормейстеру мгновенно реагировать на реальную ситуацию и вносить изменения в работу по ходу дела.

План работы над произведением Р. Бойко «Зимняя дорога» (I часть)

Последовательность работы	Цели и задачи	Методы и приёмы
S ¹ -сольфеджио 1–4 такт (1–2 цифры)	Настройка на с-moll. Умеренный темп. Штрих legato. Чистое интонирование поступенного движения, внимание на полутоны «g–as–g» и повторные звуки, скачок на ч. 4. Для А — внимательно вслушаться в 1-й такт и запомнить его!	Подыгрывание на фортепиано, использование рабочего и звуковысотного тактирования. При необходимости ч. 4 спеть на фермате.
S ¹ + S ² 1–4 такт (1–2 цифры)	S ¹ — закрепление проученного, пение на слог «лё», легко; S ² — подключение в 3 такте на слог «лё» legato; соответствовать звучанию S ¹ по интонации и темпоритму.	Пение а'cappella 1–2 такт; «поймать» унисоны в момент соединения S ¹ и S ² (использовать остановку на фермате по руке).
A-сольфеджио 2–4 такт (1–2 цифры)	Подготовить вступление А — проиграть 1-й такт; вступление А = 1-му такту S ¹ , но короткое снятие; Внимание на 3-й такт (не быстрый темп, legato) — секвентное движение мелодии, опевание «es», скачок на ч. 4. В 4-м такте — поступенное движение от IV ст. к тонике, высокое интонирование вводного тона и ход «h–d–g» (по тонам V6).	Рабочее тактирование, звуковысотный жест, гармоническая поддержка или подыгрывание партии S.