

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра дирижирования и академического пения

ХОРОВОЙ ТЕАТР

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Профиль подготовки

«Дирижирование академическим хором»

Квалификация (степень) выпускника

«Бакалавр»

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», профилю подготовки «Дирижирование академическим хором», квалификация (степень) выпускника – «Дирижер, педагог, хормейстер, артист хора».

Утверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 30.08.2019, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 31.08.2020, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 31.08.2021, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 11.05.2022, протокол № 8.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 11.05.2023, протокол № 9.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 24.05.2024, протокол № 10.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019, протокол № 1.

Хоровой театр : рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», профилю «Дирижирование академическим хором», квалификация выпускника «Дирижер, педагог, хормейстер, артист хора»./ Сост. И. В. Шорохова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 12 с. – Текст : непосредственный.

Автор-составитель:

Шорохова И. В., профессор

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
- 4.1. Объем дисциплины (модуля)
- 4.2. Структура дисциплины
- 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
- 5.1. Образовательные технологии
- 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
- 8.1. Основная литература
- 8.2. Дополнительная литература
- 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Курс «Хоровой театр» является одной из важнейших учебных дисциплин на пути создания музыкального драматического образа независимо от того, в каких музыкально-сценических жанрах будет иметь место творческая деятельность будущего специалиста – дирижера-хоровика. Дисциплина направлена на расширение выразительных возможностей исполнения музыкального произведения средствами театрального искусства, учитывая жанрово-стилевую специфику совмещения театрального действия и музыкальной драматургии.

Умение действовать и это действие выразить пением, словом звуком, пластикой – главная цель при воспитании артиста хорового коллектива, хорового театра.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Хоровой театр» относится к части дисциплин формируемых участниками образовательных отношений ОПОП по направлению 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений, сформированных у студентов на занятиях по таким дисциплинам как «Хоровой класс», «Вокальная подготовка», «Пластика рук» уровня «бакалавриат».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (УК, ОПК, ПК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	- исполнительские особенности хоровых произведений различных стилей и жанров.	- подбирать репертуар для театрализации хоровых произведений; - аранжировать и обрабатывать вокально - хоровые произведения для различных составов с учетом художественных задач постановки и стилистики сочинения.	- приемами прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста и создавать новую художественную интерпретацию.
ПК-3. Способен к демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания	- особенности сценической музыкальной культуры; - основные принципы взаимодействия музыкального и театрального искусства; - жанрово-стилистические	- интерпретировать музыкальное произведение на основе синтеза музыкального и сценического языка; - использовать аналитическую и постановочную технику в работе над	- методикой репетиционной работы с исполнителями: творческим коллективом и солистами; - особенностями использования технологических приемов в реализации

	особенности синтеза музыкального и сценического языка.	сценическим воплощением; - находить вокальное и пластическое решение сценического воплощения.	техники различных вокальных стилей. - приемами и принципами воплощения хорового произведения как концертного номера или спектакля на различных сценических площадках; - сценическими навыками индивидуального и коллективного исполнительства в демонстрации вокально-хоровых приемов, артистизма, хореографических движений; - принципами критического анализа и оценки результатов деятельности.
ПК-11. Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры).	- основной репертуар для своего голоса, основные композиторские стили.	- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокально-хоровых произведений, - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.	- основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситуры.

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

Профессиональные стандарты	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа.

Для студентов очной формы обучения предусмотрено 274 часа (контактная работа) на практические индивидуальные занятия, в том числе 110 часов (40%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах. 23 часа на самостоятельную работу. 27 часов – контроль.

Общая трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы составляет 9 зачетных единицы, 324 академических часа.

Для студентов заочной формы обучения предусмотрено 46 часов (контактная работа) на практические индивидуальные занятия, в том числе 18 часов (40%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах. 242 часа на самостоятельную работу. 36 часов – контроль.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					СРО (ОФО/ОЗО)
			Всего	Лекции	Практические занятия (ОФО/ОЗО)	Индив. занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*(ОФО/ОЗО)	
1	Анализ художественного материала, выбранного для постановки спектакля. Анализ предлагаемых обстоятельств всех материалов театрального действия. Воплощение замысла в процессе репетиций	1	36/36		36/6		Дискуссия 14*	-/30
2		2	36/36		36/6		Дискуссия 14*	-/30
3		3	36/36		36/6		Дискуссия 14*	-/30
4		4	36/36		36/6		Дискуссия 14*	-/30
5		5	36/36		36/6		Дискуссия 14*	-/30
6		6	36/36		36/6		Дискуссия 14*	-/30
7		7	36/36		36/6		Дискуссия 14*	-/30
8		8	72/72		22/4		Дискуссия 14*	23/32
	Всего часов интерактивной форме:						14*/10* (40%)	
	Итого:		324/324		274/46		Контроль 27/36	23/242

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1.			
1.1.	Развитие певческих	выполнять научные	

	<p>навыков звуковедения (всех видов), гибкости, фразировки. Развитие навыков ансамблирования (всех видов). Развитие вокально-слуховых навыков, оттачивание навыка интонирования в его связи с гармоническим мышлением. Формирование навыков управления хором. Изучение хоровых произведений с сопровождением и а саррелла различных жанров, стилей, эпох. Работа студентов над программой к итоговой аттестации.</p>	<p>исследования в области искусства дирижирования и музыкального образования (ПК-9); участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства и образования по вопросам развития музыкального искусства и образования, осуществлять связь со СМИ, организовывать пресс-конференции (ПК-13);</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:</p> <p>знать: специальную литературу в области музыкального искусства и науки; организационно-методические технологии управления в творческих коллективах и учреждениях.</p> <p>уметь: работать со специальной литературой в области музыкального искусства; создавать тексты профессионального значения; анализировать и подвергать критическому разбору исполнительский процесс; проводить анализ различных интерпретаций; выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения; осуществлять подбор репертуара для концертных программ и иных творческих мероприятий.</p> <p>владеть: навыками репетиционной работы с коллективом (хором, ансамблем); приемами вокальной техники для выступлений в качестве</p>	<p>Тестовый контроль Экзамен</p>
--	--	--	---------------------------------------

	солиста (артиста) хора.	
--	-------------------------	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.04.04 «Дирижирование», предусматривается широкое использование в учебном процессе традиционных активных, интерактивных форм проведения занятий (отчетный концерт, тематический концерт, концерт-посвящение и др.).

В процессе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- Традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов.

- Инновационные технологии:

а) использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины;

б) применение активных методов обучения, «обучения на основе опыта».

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с преподавателями вузов культуры и искусств, колледжей искусств, руководителями профессиональных и любительских хоровых коллективов, мастер-классы специалистов, совместные творческие встречи, участие в конкурсах и фестивалях.

Интерактивные технологии:

- дискуссия, дебаты;

- анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ;

- поисковые: исследовательский и эвристический (частично-поисковый).

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины включают: электронные презентации, различного рода изображения (иллюстрации, нотный материал), ссылки на учебно-методические ресурсы (интернет) и др. В процессе изучения учебной дисциплины студенту важно усвоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки. При освоении студентами дисциплины подготовка практических заданий, ответов на вопросы используется как одно из основных средств объективной оценки знаний.

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной концертной практикой с целью развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебной работы предусмотрены встречи с ведущими мастерами-профессионалами в области хорового искусства, отечественными и зарубежными, организация мастер-классов и совместного музицирования.

- Предусмотрены посещения концертов с последующим анализом и обсуждением

- Используются электронные образовательные технологии, мультимедийные средства (презентации, видеозаписи и т.п.)

Применение электронных образовательных технологий предполагает размещение их на сайте электронной образовательной среды КемГИК по адресу <http://edu/kemguki.ru/>.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся (СРО)

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СРО

Список материалов по дисциплине для организации СРО предполагает размещение в «Электронной образовательной среде» <https://edu2019.kemgik.ru/course/view.php?id=251>.

Учебно-программные ресурсы

- Рабочая программа дисциплины произведений

Учебно-практические ресурсы

- Практические задания для обучающихся

Учебно-наглядные ресурсы

- Шорохова И. В. «Хоровой театр, как инновационная форма работы с хоровым

- коллективом» (17.04.2023) Часть I
- Шорохова И. В. «Хоровой театр, как инновационная форма работы с хоровым коллективом» (18.04.2023) Часть II
- Шорохова И. В. ОЗМ «Репетиционный процесс распевание»
- Хоровой театр: от теории к практике
- Шорохова И. В. (Кемерово, Россия) ХОРЭКСПО ОНЛАЙН
- Шорохова Инна Вячеславовна Методическая хоровая ассамблея «ХОРЕКСПО 2016»
- Хоровой театр «Академия» – спектакль «Девичник»
- Хоровой театр «Академия» – «No Roots»
- Хоровой театр «Академия» – спектакль «#Аунассегоднякласс»
- Хоровой театр «Академия» – «Тыловая»
- Хоровой театр «Академия» – спектакль «Пообещайте мне любовь...»
- Хоровой театр «Академия» Фрагмент хорового спектакля «Контрапункты»
- Хоровой спектакль «Я-МЫ» часть 1
- Хоровой спектакль «Я-МЫ» часть 2
- Хоровой спектакль «Я-МЫ» часть 3

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

Фонд оценочных средств

- Оценочные средства для текущего и итогового контроля.

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде <https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=1402> .

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Александрова Е. И. Режиссер работает с хором. XX век / Монография / Е. И. Александрова. – Москва : культурная революция, 2013. – 200 с. – Текст : непосредственный.
2. Шорохова И. В., Бажина А. С. Хоровой театр : хрестоматия для обучающихся по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором», квалификация выпускника «Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель» / автор-сост.: И. В. Шорохова, А. С. Бажина; Кемеров. гос.ин-т культуры. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. – 202 с. : нот. – Текст : непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Казачков С. А. От урока к концерту / С. А. Казачков. – Казань: Издательство Казанского университета, 1990. – 343 с. – Текст : непосредственный.
2. Супруненко Г. В. Принципы театрализации в современной хоровой музыке (на примере сочинений отечественных композиторов Р. Щедрина, М. Броннера, Э. Фертельмейстера):

/ учебное пособие. / Г. В. Супруненко. – Нижний Новгород: [Издательство Нижегородской консерватории](#), 2014. – 53 с. – Текст : непосредственный.

3. Шорохова И. В. Интегративный курс «Хоровой театр» как инновационная форма современного российского хорового образования / И. В. Шорохова // Вестник КемГУКИ. – 2018. – №42 – С. 75-83. – Текст : непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <https://www.rsl.ru/> – официальный сайт Российской государственной библиотеки.
2. <https://www.mkrf.ru/> – официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации.
3. Я дирижер: статьи, концерты, нотная и учебная литература – режим доступа: [http://www. Idiri.ru](http://www.Idiri.ru).
4. Нотная и учебная литература – режим доступа: [http:// www. Metodposobiya.ucoz.ru](http://www. Metodposobiya.ucoz.ru).
5. Учебная и нотная литература – режим доступа: [http:// www. Tarakanov.net](http://www. Tarakanov.net).
6. Учебная и нотная литература – режим доступа: [http:// www. Berty Yever.com](http://www. Berty Yever.com).

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса используются лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Музыкальный редактор – Sibelius
- Система оптического распознавания текста – ABBYY FineReader
- свободно распространяемое программное обеспечение:
- Офисный пакет – LibreOffice
- Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer)
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
- Информационно-правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация образовательной программы предполагает наличие соответствующего материально- технического обеспечения:

1. наличие учебной аудитории, оснащённой 2 инструментами (фортепиано, рояль);
2. наличие электронного оборудования для просмотра и прослушивания аудио-, видеозаписей;
3. наличие фонда нотных сборников в печатном и электронном видах.
4. наличие звукоизоляционной системы в учебной аудитории.

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

11. Список (перечень) ключевых слов

Актерская психотехника
Анализ действенный
Анализ системный
Видение образное
Второй план
Двигатели психической жизни
Действие музыкальное
Деятельность режиссерская
Драматургия музыкальная
Жанр
Жизнь человеческого духа роли
Законы временных искусств
Зритель
Импровизация
Композиция
Конструкция
Контрапункт
Концепция
Костюм и вещи роли
Культура сценическая
Мизансценирование
Моделирование структуры этюда
Образ сценический
Образ художественный
Общение сценическое
Партитура роли
Перспектива артиста и роли
Пластическое решение
Поведение сценическое
Подтекст
Предлагаемые обстоятельства
Приемы режиссерские
Принципы музыкально-эстетические
Приспособление
Проектирование структуры этюда
Пространство сценическое
Режиссерский замысел
Режиссерский план
Репетиция
Самочувствие сценическое

Световое решение
Событие
Событийный ряд
Условность сценическая
Фактура
Характерность
Ход режиссерский
Художественная правда
Этика артистическая
Этюд
Этюдный метод
Язык театральный