

УДК 781.6:37.036**Традиции и инновации в преподавании хорового дирижирования****Ма Чун**

Исследователь,
St. Paul University,
1004, Manila, Philippines;
e-mail: machongmc0404@163.com

Аннотация

Статья посвящена анализу синтеза традиционных и инновационных подходов в современной педагогике хорового дирижирования. Введение обосновывает актуальность темы, подчеркивая историческую преемственность методик и необходимость их адаптации к вызовам цифровой эпохи. Автор отмечает, что традиционные методы, такие как анализ партитур, развитие внутреннего слуха и работа над жестом, остаются фундаментом подготовки дирижёров. Однако рост технологических возможностей (виртуальные репетиции, цифровые анализаторы звука, онлайн-платформы) и изменения культурного контекста требуют интеграции новых инструментов в учебный процесс. В разделе методов исследования раскрывается комбинированный подход, сочетающий классические педагогические практики с инновациями: применение компьютерных программ для визуализации музыкальных структур, тренинги эмоционального интеллекта, междисциплинарные проекты, а также использование видеозаписей для самоанализа студентов. Особое внимание уделяется сохранению баланса между технологическими новациями и живым взаимодействием с хором, которое остается ключевым для формирования дирижерской интуиции. Результаты демонстрируют, что гибридные методы способствуют расширению репертуара, включая современные и этнические стили, улучшают аналитические навыки студентов и их адаптацию к нестандартным сценариям. Обсуждение подчеркивает, что цифровые инструменты не заменяют, а дополняют традиции, усиливая глубину освоения материала. Например, электронные библиотеки партитур ускоряют доступ к редким произведениям, но интерпретация требует опоры на классические принципы звукообразования. В заключении делается вывод о необходимости гармонизации традиций и инноваций для подготовки дирижёров, способных работать в условиях глобализации и технологизации. Автор отмечает, что успешное обучение возможно только при сохранении базовых компетенций (техника жеста, работа с интонацией) и одновременном развитии критического мышления, навыков саморефлексии и междисциплинарного взаимодействия.

Для цитирования в научных исследованиях

Ма Чун. Традиции и инновации в преподавании хорового дирижирования // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 1А. С. 124-134.

Ключевые слова

Хоровое дирижирование, педагогические инновации, традиции преподавания, цифровые технологии, междисциплинарный подход.

Введение

Хоровое дирижирование на протяжении многих столетий оставалось одним из важнейших направлений музыкального искусства, формируя особый пласт совместного музицирования и обеспечивая непрерывность передачи традиций исполнения и методик преподавания. Ориентация на преемственность традиций всегда была характерна для школ хорового дирижирования, которые стремились сохранить многообразие вокально-хоровых культур и передать будущим поколениям ценностные ориентиры профессионального музицирования [Порошина, 2018]. В то же время процесс преподавания этой дисциплины никогда не был чем-то раз и навсегда застывшим, он постоянно эволюционировал, принимая во внимание меняющиеся эстетические требования эпохи, социальные контексты и появление технологических новшеств, которые постепенно встраиваются в учебный процесс и меняют сам подход к формированию дирижерских навыков.

Современная методика хорового дирижирования строится на синтезе богатого исторического опыта и поиска новых путей для развития творческой мысли студентов. Традиции, в основе которых лежит внимательное изучение дирижерской школы прошлых веков, обеспечивают прочный фундамент для понимания роли жеста, музыкальной фразировки и стиля хорового исполнения. Древние формы церковного пения, такие как знаменный распев, послужили прочной опорой для выработки навыков музыкального слуха и осознания важности качественного вокального звука [Усмоналиева, 2014]. Соприкасаясь с этими пластами, учащиеся постигают более глубокие пласты музыкальной культуры, а также осознают, насколько бережно нужно относиться к передаче традиции. Однако остаётся открытым вопрос о том, как рационально интегрировать исторические принципы работы в современные учебные планы, насыщенные технологиями и постоянно меняющимися требованиями профессиональной среды.

Материалы и методы исследования

Основная сложность заключается в том, что жанр хорового искусства весьма многообразен, и методы работы, которые столетиями применялись в одном культурном контексте, могут оказаться недостаточными или даже неэффективными в ином. Использование инноваций, связанных с новыми образовательными технологиями, методикой постановки голоса и работой над стилями, ставит перед педагогом задачу гибкого комбинирования традиционных и современных подходов. Большое внимание уделяется развитию слуховой культуры, владению теоретическим базисом, умению анализировать партитуру и оформлять художественную интерпретацию [Сафронова, Печерских, 2021], но вместе с тем расширяется спектр использованных технологий, что позволяет студентам не только слышать хор в реальном времени, но и применять записи, компьютерные программы для изучения произведения, реализации виртуальных репетиций, что существенно меняет динамику учебного процесса.

Любая инновация в преподавании хорового дирижирования, будь то применение интерактивных приложений для обучения или использование электронных инструментов для самопроверки, должна базироваться на основной задаче: формировании у будущего дирижера способности «слышать» хор в воображении и точно управлять звуковой массой. Формирование этого воображаемого звучания во многом достигается посредством традиционных упражнений на внутренний слух, анализа партитуры и параллельного формирования техники жеста.

Опытные педагоги уделяют особое внимание тому, чтобы студент мог изначально мысленно услышать, как должен звучать каждый эпизод произведения, прежде чем вступит реальный хор. Именно поэтому в структуре учебных занятий, несмотря на появление современных приложений для распознавания нот и анализа аккордовых последовательностей [Глубокова, 2011], сохраняется место для традиционных пения нотных текстов, распевок и работы над звукоизвлечением.

Результаты и обсуждение

Важнейшим аспектом продолжающейся эволюции методики хорового дирижирования является расширение круга репертуара. Если ранее большинство учебных программ ограничивалось каноническими образцами, то теперь преподаватель имеет возможность знакомить студентов с разнообразием стилей и эпох. Это касается не только классической, но и современной, авангардной, фольклорной музыки, а также джазовых аранжировок. Подобная широта репертуара может стимулировать интерес молодежи к хору как универсальному инструменту музыкального самовыражения. В процессе освоения более широкого спектра произведений меняется и сам подход к дирижированию: художественный замысел требует всё более тонкой интерпретации, которая невозможна без понимания особенностей каждого стиля. Таким образом, инновации проявляются не только в технической сфере, но и в расширении методик анализа партитуры, в способах подготовки к репетициям, где цифровые технологии могут дополнять традиционные формы работы [Русанова, 2008]. Меняется и сам язык методических рекомендаций, которые всё чаще включают описание нестандартных приёмов и творческих экспериментов, способствующих развитию гибкости мышления студента.

Переходя к вопросу вовлечения студентов в практику дирижирования в наши дни, важно упомянуть новую роль, которую играют массовые медиа и сети. Благодаря интернет-платформам появляется возможность быстро находить примеры исполнения различных хоров, сравнивать трактовки и анализировать манеру дирижёров со всего мира. Студенты могут самостоятельно изучать огромное количество видеоматериалов, наблюдая тонкости жеста, мимику и общую энергетику руководителя коллектива, а педагоги, в свою очередь, могут давать конкретные задания по анализу видеозаписей и их сравнительному разбору [Мовчан, 2024]. Это помогает расширить кругозор обучающихся и даёт им возможность видеть собственные ошибки с позиции стороннего наблюдателя, хотя, безусловно, обилие внешней информации ставит перед педагогом задачу научить студента критически отбирать наиболее ценное с точки зрения методики и подхода.

Однако, говоря о цифровых ресурсах в преподавании, нельзя забывать, что живое взаимодействие с хором является уникальным и незаменимым опытом. Даже самые совершенные компьютерные модели виртуального хора не способны в полной мере заменить психологический контакт, эмоциональную связь и ощущение энергетического обмена между дирижёром и коллективом [Соболева, 2013]. В традиционной педагогике дирижирования большое внимание уделяется тому, как будущий руководитель реагирует на голосовой строй, на микродинамические изменения внутри хора, на определённый психологический настрой исполнителей. Эти навыки формируются именно в процессе реальных репетиций: отточенные движения рук, но и гибкость мышления, способность менять тактику обучения в зависимости от состояния коллектива, — всё это приобретает особую остроту лишь при непосредственном взаимодействии с певцами. Поэтому живой контакт остается базовым элементом подготовки хорового дирижёра, а все инновационные средства рассматриваются лишь как дополнение,

расширяющее спектр возможностей, но не подменяющее основу.

С этой точки зрения интересно рассмотреть, как современные инновации влияют на процесс музыкального анализа произведения и на репертуарную стратегию. Традиционные методы изучения партитуры, построенные на логике теоретического анализа формы, гармонии и фактуры, дополняются компьютерными программами, которые позволяют быстро визуализировать мелодическое развитие, ритмические рисунки, интервальные структуры. Такая технология способствует ускоренному усвоению материала [Савадерова, 2008] и помогает студентам быстрее разобраться в сложных фактурах. В то же время данная практика неизбежно ставит вопрос о развитии самостоятельной аналитической мысли, необходимости уметь видеть за сухими данными музыковедческого анализа собственно художественный образ. И здесь вновь на первый план выходит роль педагога, способного сохранить преемственность глубокой традиции восприятия музыки как живого искусства и одновременно внедрять новые методы, не уничтожающие творческую интуицию.

Отдельно стоит сказать о психологии дирижёра как части учебного процесса. Формирование уверенной и при этом гибкой дирижерской техники, позволяющей реагировать на непредвиденные ситуации и вместе с тем вести коллектив к единой концепции, требует специфической работы над эмоциональной устойчивостью и лидерским потенциалом. Традиционные подходы, основанные на выработке привычки к публичному выступлению, моделированию стрессовых ситуаций во время учебных концертов, сейчас наполняются новыми смыслами благодаря тренингам по развитию эмоционального интеллекта [Романова, 2022]. Студенты учатся распознавать и корректировать собственные реакции, управлять настроением хора, а педагоги предлагают комплексные упражнения, помогающие достичь внутренней сбалансированности. Этот аспект напрямую связан с инновациями в педагогике, которые учитывают результаты современных психологических исследований, ориентируясь не только на развитие музыкально-творческих способностей, но и на формирование личностной зрелости дирижёра.

Нельзя обойти стороной и вопрос о том, как социальные изменения в целом влияют на процесс преподавания хорового дирижирования. Расширение культурного поля, появление мультимедийных форм досуга и растущая конкуренция со стороны иных видов творчества ставят перед руководителями хоров проблему привлечения и удержания внимания публики. Учебные программы в этой связи сталкиваются с необходимостью разрабатывать у студентов навыки продюсирования, организации концертов и создания концептуальных программ [Абакшонок, 2011]. Внедрение таких дисциплин меняет традиционную парадигму образования, в которой дирижёр, казалось бы, должен заниматься исключительно звуковой стороной музыки. Теперь же он часто берет на себя функции менеджера, медиатора, отвечающего за диалог с различными аудиториями, в том числе молодёжными. Это прямым образом сказывается на том, как выстраивается педагогическая работа: студенты получают задание создавать мини-проекты, осмысленно формировать репертуар, интегрировать собственные идеи в процесс хоровых выступлений.

При этом нельзя сказать, что традиционная часть обучения уходит на второй план. Наоборот, в ситуациях расширения функционала дирижёра именно традиции становятся надёжным ориентиром в поиске художественного качества. Прочные теоретические знания, практический опыт репетиционной работы, сформированный ещё в прошлом, позволяют выстраивать учебный процесс с учётом высоких стандартов. Инновации же в таком случае выступают в роли «активизирующего звена»: они привносят в класс динамику, оживляют

восприятие и мотивацию, побуждают преподавателя и студентов искать новые формы взаимодействия. Создание электронных библиотек партитур [Малыгина, 2013], онлайн-сервисов для изучения редких сочинений, дистанционных курсов для самообразования — всё это делает процесс преподавания более гибким, отвечая на специфические потребности каждого студента. Тем не менее, какими бы привлекательными ни были эти возможности, они не отменяют базового опыта коллективного звучания, без которого не возможно сформировать полноту руководительской компетенции.

Большой интерес вызывает также междисциплинарный подход, ставший актуальным благодаря современным образовательным тенденциям. Педагоги, стремящиеся расширить кругозор будущих дирижёров, связывают хоровое искусство с историей культуры, театром, литературой и даже с наукой о мозге. Подобные интегрированные курсы могут значительно обогатить восприятие музыки, позволяя студентам осознать неразрывность музыкального языка с языком сценического действия и социальной коммуникации [Егемкулова, 2019]. Но при этом сохраняется основополагающая идея: любое расширение методики не должно размывать фундаментальных компетенций. Адекватное понимание музыкальной формы, точность в интерпретации стиля, уверенная дирижерская техника — все эти аспекты остаются первейшими задачами в учебном процессе и не могут быть заменены ни увлекательными мультимедиа-презентациями, ни креативными междисциплинарными проектами.

Важно помнить, что традиции и инновации не находятся в антагонизме друг с другом, а скорее взаимно дополняют и обогащают процесс обучения. Примером могут служить современные педагогические методики, где наравне с традиционными упражнениями по постановке корпуса используются практики телесно-ориентированного обучения, borrowed из смежных областей, к примеру, актёрского мастерства или танца [Кожевников, 2004]. Такой междисциплинарный подход позволяет студентам лучше ощущать своё тело и развивать более пластичную, выразительную дирижерскую жестикуляцию. Но, опять же, подобная актуализация физических практик не отрицает необходимости классических упражнений на координацию и выработку чёткого тактирования. Скорее, она расширяет инструментальный арсенал педагога, внедряя новые приёмы, которые помогают быстрее и глубже освоить ключевые навыки.

Следующим интересным направлением инноваций является усиление роли обучения в практике ансамблевой игры и межличностных коммуникаций. В хоре дирижёр не работает в одиночку: он взаимодействует с группой из нескольких десятков, а порой и сотен певцов. Отсюда возникает потребность в более тонком понимании психологии коллектива, умениях координировать не только вокально-технические аспекты, но и личностные факторы, что становится возможным при использовании особых тренингов для развития коммуникаций. В этих тренингах студенты учатся передавать музыкальные образы через мимику и жест, выстраивать доверительное пространство во время репетиций [Колесникова, 2003], уметь слышать недосказанное и раскрывать внутренний потенциал каждого певца. Задача педагога — вплести подобные психолого-коммуникативные практики в образовательный контекст так, чтобы они не превращались в отвлечённые упражнения, а приносили реальную пользу в процессе постижения мастерства дирижирования и художественной интерпретации.

Остаётся актуальным вопрос о том, как сбалансировать классические каноны хорового дирижирования, выработанные многими поколениями мастеров, с прогрессивными изменениями, с которыми столкнулся современный мир. В учебных программах нередко возникает конфликт между стремлением к сохранению «чистоты жанра» и желанием привлечь

в аудитории больше молодых людей, заинтересованных в нестандартных форматах. Например, практика исполнения духовной музыки в сочетании с электронными инструментами или использование световых эффектов на концертах может вызывать споры о том, не теряет ли хоровое искусство свою самобытность [Савадерова, 2018]. Однако педагогические коллективы, продвигающие идею открытости к эксперименту, подчёркивают, что, если основа учебного процесса крепка, если студенты получают качественнейшую музыкальную базу, то элемент новизны, привносимый в творчество, лишь доказывает живой характер хорового искусства, которое всегда готово откликаться на вызовы эпохи.

Такое взаимодействие традиции и обновления пронизывает и весь процесс формирования исполнительских умений. Наряду с классическими способами обучения интонации и чувству формы, педагоги всё чаще обращаются к креативным заданиям вроде сочинения собственных маленьких хоровых пьес, импровизационных коллективных номеров или работы над экспериментальными звуковыми приемами [Романова, 2022]. Все эти методы призваны не только развивать воображение студента, но и стимулировать его к самостоятельному поиску — к тому, чтобы он ощущал себя не просто исполнителем готовых партий, а полноправным участником музыкального процесса. В этом же контексте широкое распространение получили интенсивы, мастер-классы и открытые репетиции, где студенты могут попробовать себя в реальных ситуациях и получать советы от практикующих мэтров. Такая гибридизация образовательного пространства отражает ту же идею: традиции как надёжный каркас и инновации как движущая сила развития.

Вопрос о критериях качества преподавания в этой гибридной картине современности становится всё более сложным. Если прежде определяющей могла считаться способность педагога передать канонические модели хорового звукопроизводства и дирижерской манеры, то теперь важнейшим элементом является и умение развивать у студентов критическое мышление, способность к самообразованию, к адаптации в быстро меняющемся профессиональном поле [Усмоналиева, 2014]. Стало ясно, что дирижёр не может ограничиваться раз и навсегда приобретёнными умениями: ему предстоит всю жизнь совершенствовать своё мастерство, оттачивать нюансы, изучать новое, будь то новые технологические решения, нюансы работы с микрофонами и звуковым оборудованием или новые стилистические веяния. Педагогический процесс, таким образом, превращается в стимул к непрерывному саморазвитию, и потому преподаватель сам становится примером для подражания, показывая, как можно сочетать верность традициям с готовностью к переменам.

Кроме того, в процессе преподавания хорового дирижирования нередко используют групповые формы обучения, когда несколько студентов одновременно работают над одним произведением. Педагог при этом выступает модератором, который помогает наладить взаимодействие между ними, анализировать разные манеры дирижирования и находить наиболее удачные решения [Мовчан, 2024]. Такое коллективное обучение способствует и формированию навыков коллегиального обсуждения, и развитию более объективного взгляда на собственные сильные и слабые стороны. Здесь инновация проявляется в том, что педагог отчасти уходит от жёстко иерархической модели, где он — единственный источник знаний, и переходит к фасилитации, создает образовательное пространство, где каждый может внести свой вклад в общее движение вперёд. В результате студенты учатся слушать не только хор, но и друг друга, что крайне ценно для будущих профессионалов, которым предстоит работать в различных коллективах.

Анализируя опыт ведущих хоровых школ последних десятилетий, можно заметить

интересную тенденцию: всё большее внимание уделяется раннему освоению дирижерских основ. Если раньше серьёзную работу над жестом и психологией руководства начинали ближе к старшим курсам, то теперь во многих программах предполагается знакомство с элементами дирижирования уже на младших ступенях [Егемкулова, 2019]. Это позволяет заложить устойчивые навыки и экономит время в дальнейшем, когда студент начинает погружаться в глубокие аспекты интерпретации и руководства большими составами. В то же время возрастают требования к педагогам, которые должны найти способ адаптировать достаточно сложный материал к возрастным особенностям обучающихся. Подбор репертуара, соответствующего уровню развития вокальных данных и степени эмоциональной зрелости, становится одним из ключевых моментов в планировании учебного процесса.

Наблюдаются и функциональные перестройки внутри самих учебных заведений, связанных с изменениями в профессиональной среде. Появляются программы, ориентированные не только на классическую традицию, но и на хоровую музыку разных народов, народные ансамбли, коллективы, работающие с современной музыкой и даже экспериментальным вокалом. Это влечет за собой расширение методических разработок, учитывающих особенности альтернативных стилей звучания. Теперь педагог должен подготовить студента к работе не только с академическим хором, но и с более гибкими, порой даже неакадемическими ансамблями [Сафронова, Печерских, 2021]. Это безусловно добавляет разнообразия в учебный процесс, однако и повышает сложность, ведь надо научить будущего дирижёра быстро переключаться между разными вокальными техниками, разным тембровым балансом, различными ритмическими моделями и способами звукообразования.

Среди конкретных примеров инноваций, прочно вошедших в учебный процесс, можно отметить использование записей собственных репетиций для анализа и самокоррекции. Доступность цифровых аудио- и видеоинструментов позволяет студентам просматривать себя со стороны, отмечать недостатки в жестике, замечать, как изменения в динамике или темпе отражаются на исполнении хора. Педагог направляет их внимание на конкретные моменты, учит корректировать движение, расширяя арсенал выразительных приёмов [Соболева, 2013]. Это создаёт более осознанную культуру обучения, когда студент не просто механически повторяет указания, а активно участвует в собственном развитии. При этом нельзя отрицать пользу такой «цифровой саморефлексии»: она способна существенно повысить эффективность репетиций, помогая увидеть и исправить ошибки, которые в режиме реальной работы с хором могли ускользнуть из виду. Но одновременно сохраняется и необходимость традиционных живых корректировок со стороны педагога, который тонко чувствует музыкальную ткань и видит скрытые аспекты, не всегда считываемые в записи.

Одним из центральных моментов в педагогике хорового дирижирования всегда оставалась работа над вокальной природой хорового коллектива. Дирижёр не только управляет внешними параметрами, такими как темп или вступления, он фактически формирует звучание коллектива, влияет на отработку интонации, вокальной техники и эмоциональных акцентов. Под влиянием современных исследований вокальной физиологии и акустики расширяются представления о том, как оптимизировать звукоизвлечение, как воздействовать на форманты, как сохранять здоровье голоса и улучшать качество хорового строя [Порошина, 2018]. Появление технических средств, отслеживающих акустические параметры, позволяет более тонко работать над ансамблем. Вместе с тем и здесь инновации не могут полностью заменить традиционную укоренённую в веках практику: опытные хормейстеры всё так же настаивают на необходимости «ухом» улавливать богатство обертонов, корректировать баланс групп, исходя не только из

цифр анализатора, но и из художественного чутья.

В функциональном аспекте растёт и роль коллабораций с композиторами, создающими новую хоровую музыку. Подобное сотрудничество даёт педагогам и студентам возможность знакомиться с актуальными сочинениями и вместе с авторами искать наиболее адекватные способы переноса замысла на живое исполнение [Абакшонок, 2011]. Это можно расценивать как своеобразную инновацию в предметной области, ведь долгие годы хоровое дирижирование воспринималось как искусство интерпретации уже существующего репертуара. Теперь же студенты учатся взаимодействовать с композиторами, участвовать в рождении нового, что расширяет их профессиональные горизонты и позволяет увидеть хоровое искусство в более широком культурном контексте. Здесь опять-таки традиционные каноны звучания могут сталкиваться с оригинальными авторскими идеями, побуждая педагога искать способы сохранения классических принципов вокальной стройности и одновременно уважения к творческому поиску современных композиторов.

Если перейти к вопросу о самоидентификации будущего дирижёра, то стоит отметить возросшую востребованность личности, способной организовывать масштабные проекты, привлекать спонсоров, выстраивать маркетинговую стратегию [Малыгина, 2013]. Это расширяющееся поле деятельности отражается в учебных планах соответствующих вузов, где начинают появляться дисциплины, связанные с культурным менеджментом и event-организацией. Однако педагогам предстоит тонкая задача: не превратить будущего дирижёра только в администратора или менеджера, а сохранить его первостепенную музыкально-творческую сущность. Ведь для полноценного осуществления дирижёрской деятельности нужны не только навыки управления и продвижения, но и глубокое понимание музыкального языка, дирижерских жестов, вокальной природы хора, психологических особенностей работы с людьми. Преемственность традиций тут гарантирует, что основная цель — создание высокохудожественного исполнения — не затеряется в потоке административных забот.

Тема взаимодействия с иностранными школами хорового дирижирования, безусловно, заслуживает упоминания. Расширение возможностей международного обмена, участия в зарубежных конкурсах и фестивалях способствует активному перениманию интересных методических идей. Традиционные русские или европейские подходы обогащаются опытом американской, азиатской и других дирижерских школ, что неизбежно ведёт к появлению новых смешанных методик [Глубокова, 2011]. Педагоги, которые ведут хоровые коллективы на международные конкурсы, часто отмечают, что соприкосновение с иными культурными парадигмами заставляет по-новому взглянуть на привычные формы работы, выявляет сильные и слабые стороны национальной методики. Таким образом, инновации могут приходить не только из сферы высоких технологий, но и через культурный диалог, через прямой контакт с иными традициями, приводя к пересмотру и развитию отдельных педагогических концепций.

Некоторые специалисты отмечают, что в эпоху быстрого развития технологий важно не утратить сосредоточенность и умение погружаться в музыкальный материал. Нередко студенты увлекаются внешними эффектами, возможностью быстро смотреть видео, пользоваться анализаторами и забывают о глубоком процессе вдумчивого чтения партитуры и внутреннего слышания. Традиции в этом случае выполняют спасительную функцию, напоминая о том, что в основе любого дирижерского мастерства лежит долгое, кропотливое и иногда даже несколько «медленное» освоение материала [Русанова, 2008], без которого невозможно получить подлинно художественный результат. Только при сочетании таких глубинных форм работы и современных инструментов ускоренного анализа достигается необходимый баланс, где

инновация не оборачивается поверхностным подходом, а обогащает тщательно выстроенную систему.

Выводы

Таким образом, преподавание хорового дирижирования в наши дни представляет собой сложный сплав традиции и инновации, в котором каждый компонент имеет свою ценность. С одной стороны, исторический опыт и принципы работы нескольких поколений хормейстеров позволяют установить высокую планку качества и сформировать комплекс полноценного профессионализма. С другой стороны, бурное развитие технологий, глобализация и появление новых жанров требуют постоянной эволюции учебных методов, гибкости и открытости к эксперименту [Романова, 2022]. Переосмысление этой двойственной природы преподавания ведёт нас к выводу, что ключевой задачей становится гармонизация традиционного и современного, сопротивление как догматическому консерватизму, так и безудержной гонке за эффектными новшествами. Именно благодаря такому уравновешенному взгляду хоровое дирижирование продолжает процветать, объединяя в себе многовековое наследие и остроту творческих поисков настоящего и будущего.

Библиография

1. Мовчан Л. А. Специфика обучения приёмам дирижёрского жеста в классе по специальности «Хоровое дирижирование» // *Philharmonica. International Music Journal*. 2024. № 1. С. 18–32.
2. Романова С. Е. Концепции обучения дирижеров-хоровиков: сравнительный анализ // *Ученые записки Российского государственного социального университета*. 2022. Т. 21. № 2 (163). С. 167–174.
3. Сафронова О. Г., Печерских О. П. Из истории кафедры хорового дирижирования: традиции и новаторство // *Искусствознание: теория, история, практика*. 2021. № 1 (30). С. 35–40.
4. Егемкулова Ж. А. Методы управления хоровым пением в классе хорового дирижирования // *Вестник Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева*. 2019. № 2. С. 21.
5. Порошина Н. А. Методы и приемы работы над техникой дирижирования в классе хорового дирижирования и чтения хоровых партитур // *Вестник Шадринского государственного педагогического университета*. 2018. № 1 (37). С. 66–72.
6. Савадерева А. В. Совершенствование процесса обучения дирижированию в условиях неоднородной довузовской подготовки студентов // *Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева*. 2018. № 3 (99). С. 292–299.
7. Усмоналиева У. С. К вопросу о методике преподавания хорового дирижирования (на примере колледжа искусств им. А. Бобокулова) // *Вестник культуры*. 2014. № 2 (26). С. 27–30.
8. Малыгина В. А. Адаптация академического дирижерско-хорового образования к задачам регентского служения // *Поволжский педагогический вестник*. 2013. № 1 (1). С. 100–105.
9. Соболева Н. А. Внедрение новых научных знаний в учебный процесс Вологодского государственного педагогического университета (на примере обучения дирижированию) // *Вестник Череповецкого государственного университета*. 2013. № 4-1 (51). С. 158–161.
10. Глубокова И. А. Использование инновационных технологий в преподавании дисциплин гуманитарного цикла // *Правоохранительные органы: теория и практика*. 2011. № 1. С. 139–141.
11. Абакшонок А. В. Педагогические заметки об эффективности занятий в классе дирижирования // *Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств*. 2011. Т. 191. С. 14–22.
12. Русанова Л. Л. Кафедра хорового дирижирования вчера и сегодня // *История и культура Приамурья*. 2008. № 1 (3). С. 167–171.
13. Савадерева А. В. Проблемы дирижирования как учебной дисциплины // *Вестник Чувашского государственного института культуры и искусств*. 2008. № 3. С. 113–116.
14. Кожевников Б. Г. К вопросу о технологии дирижирования для студентов музыкально-педагогического профиля // *Ученые записки УО ВГУ им. П. М. Машерова*. 2004. Т. 3. С. 191–200.
15. Колесникова Т. П. Подготовка студентов к педагогической практике в классе хорового дирижирования // *Вестник педагогического опыта*. 2003. № 20. С. 9–11.

Traditions and Innovations in Teaching Choral Conducting

Ma Chong

Researcher,
St. Paul University,
1004, Manila, Philippines;
e-mail: machongmc0404@163.com

Abstract

The article analyzes the synthesis of traditional and innovative approaches in modern pedagogy of choral conducting. The introduction substantiates the relevance of the topic, emphasizing the historical continuity of methods and the need for their adaptation to the challenges of the digital era. The author notes that traditional methods such as score analysis, development of inner hearing, and work on gesture remain the foundation of conductor training. However, the growing technological capabilities (virtual rehearsals, digital sound analyzers, online platforms) and changes in the cultural context require the integration of new tools into the educational process. The research methods section reveals a combined approach that combines classical pedagogical practices with innovations: the use of computer programs for visualizing musical structures, emotional intelligence training, interdisciplinary projects, as well as the use of video recordings for student self-analysis. Particular attention is paid to maintaining a balance between technological innovations and live interaction with the choir, which remains key to the formation of conducting intuition. The results demonstrate that hybrid methods contribute to expanding the repertoire, including contemporary and ethnic styles, improve students' analytical skills and their adaptation to non-standard scenarios. The discussion emphasizes that digital tools do not replace but complement traditions, enhancing the depth of material mastery. For example, electronic score libraries provide faster access to rare works, but interpretation requires reliance on classical principles of sound production. The conclusion states the need to harmonize traditions and innovations to train conductors capable of working in the context of globalization and technological advancement. The author notes that successful learning is possible only while maintaining basic competencies (gesture technique, work with intonation) and simultaneously developing critical thinking, self-reflection skills and interdisciplinary interaction.

For citation

Ma Chong (2025) Traditsii i innovatsii v prepodavanii khorovogo dirizhirovaniya [Traditions and Innovations in Teaching Choral Conducting]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (1A), pp. 124-134.

Keywords

Choral conducting, pedagogical innovations, teaching traditions, digital technologies, interdisciplinary approach.

References

1. Movchan L.A. (2024) Spetsifika obucheniya priyemam dirizherskogo zhesta v klasse po spetsial'nosti "Khorovoe dirizhirovanie" [The specifics of teaching conducting gestures in the class of "Choral Conducting"]. *Philharmonica. International Music Journal*, 1, pp. 18–32.

2. Romanova S.E. (2022) Kontseptsii obucheniya dirizherov-khorovikov: sravnitel'nyy analiz [Concepts of training choral conductors: a comparative analysis]. *Uchenye zapiski Rossiyskogo gosudarstvennogo sotsial'nogo universiteta*, 21(2), pp. 167–174.
3. Safronova O.G., Pecherskikh O.P. (2021) Iz istorii kafedry khorovogo dirizhirovaniya: traditsii i novatorstvo [From the history of the Department of Choral Conducting: traditions and innovation]. *Iskusstvovedenie: teoriya, istoriya, praktika*, 1(30), pp. 35–40.
4. Egemkulova Zh.A. (2019) Metody upravleniya khorovym peniyem v klasse khorovogo dirizhirovaniya [Methods of managing choral singing in the choral conducting class]. *Vestnik Kyrgyzskogo gosudarstvennogo universiteta imeni I. Arabaeva*, 2, pp. 21.
5. Poroshina N.A. (2018) Metody i priemy raboty nad tekhnikoй dirizhirovaniya v klasse khorovogo dirizhirovaniya i chteniya khorovykh partitur [Methods and techniques for working on conducting technique in the choral conducting class and reading choral scores]. *Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*, 1(37), pp. 66–72.
6. Savadrova A.V. (2018) Sovershenstvovanie protsessa obucheniya dirizhirovaniyu v usloviyakh neodnorodnoy dovuzovskoy podgotovki studentov [Improvement of the process of teaching conducting in conditions of heterogeneous pre-university training of students]. *Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I.Ya. Yakovleva*, 3(99), pp. 292–299.
7. Usmonalieva U.S. (2014) K voprosu o metodike prepodavaniya khorovogo dirizhirovaniya (na primere kolledzha iskusstv im. A. Bobokulova) [On the methodology of teaching choral conducting (on the example of the College of Arts named after A. Bobokulova)]. *Vestnik kul'tury*, 2(26), pp. 27–30.
8. Malygina V.A. (2013) Adaptatsiya akademicheskogo dirizhersko-khorovogo obrazovaniya k zadacham regentskogo sluzheniya [Adaptation of academic conducting-choral education to the tasks of choir leadership]. *Povolzhsky pedagogicheskii vestnik*, 1(1), pp. 100–105.
9. Soboleva N.A. (2013) Vnedrenie novykh nauchnykh znaniy v uchebnyy protsess Vologodskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta (na primere obucheniya dirizhirovaniyu) [The introduction of new scientific knowledge into the educational process of Vologda State Pedagogical University (on the example of teaching conducting)]. *Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta*, 4-1(51), pp. 158–161.
10. Glubokova I.A. (2011) Ispol'zovanie innovatsionnykh tekhnologiy v prepodavanii distsiplin gumanitarnogo tsikla [The use of innovative technologies in teaching humanitarian disciplines]. *Pravookhranitelnye organy: teoriya i praktika*, 1, pp. 139–141.
11. Abakshonok A.V. (2011) Pedagogicheskie zametki ob effektivnosti zanyatiy v klasse dirizhirovaniya [Pedagogical notes on the effectiveness of classes in conducting]. *Trudy Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*, 191, pp. 14–22.
12. Rusanova L.L. (2008) Kafedra khorovogo dirizhirovaniya vchera i segodnya [The Department of Choral Conducting yesterday and today]. *Istoriya i kul'tura Priamur'ya*, 1(3), pp. 167–171.
13. Savadrova A.V. (2008) Problemy dirizhirovaniya kak uchebnoy distsipliny [Problems of conducting as an academic discipline]. *Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury i iskusstv*, 3, pp. 113–116.
14. Kozhevnikov B.G. (2004) K voprosu o tekhnologii dirizhirovaniya dlya studentov muzykal'no-pedagogicheskogo profilya [On the issue of conducting technology for students of musical-pedagogical profile]. *Uchenye zapiski UO VGU imeni P.M. Masherova*, 3, pp. 191–200.
15. Kolesnikova T.P. (2003) Podgotovka studentov k pedagogicheskoy praktike v klasse khorovogo dirizhirovaniya [Preparing students for pedagogical practice in the choral conducting class]. *Vestnik pedagogicheskogo opyta*, 20, pp. 9–11.