

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа
Б1.Б.Д24 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР

по специальности
**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором**
(уровень специалитета)

Специализация
Художественное руководство академическим хором

Квалификация
Дирижер академического хора. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Профессиональный репертуар» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Сафронова О.Г., заведующий кафедрой хорового дирижирования ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат педагогических наук, доцент.

Рассмотрена на заседании кафедры хорового дирижирования

Протокол № 1 от «29» августа 2019 г.

Зав. кафедрой *Сафронова* /О.Г. Сафронова/

Содержание

1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.2. Цель и задачи дисциплины.....	4
1.3. Перечень планируемых результатов обучения.....	4
1.4. Объем дисциплины.....	6
2. Структура и содержание дисциплины.....	6
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	8
3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины.....	8
3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для освоения дисциплины.....	9
3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.....	10
4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.....	11
5. Методические рекомендации и указания.....	11
5.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины.....	11
5.2. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины.....	12
5.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	12

Пояснительная записка

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д24 «Профессиональный репертуар» является дисциплиной обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой хорового дирижирования.

Дисциплина «Профессиональный репертуар» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплин «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур» в системе среднего профессионального образования, а также опирается на сумму знаний, полученных в результате освоения дисциплин «Хоровая литература», «Анализ музыкальных произведений», «Хороведение», «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» в системе среднего профессионального образования.

Дисциплина «Профессиональный репертуар» расширяет музыкальный кругозор и слуховой опыт студентов, формирует исследовательское мышление, вырабатывает аналитические навыки, необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.

1.2. Цель и задачи дисциплины

Формирование (в исторической последовательности) комплекса необходимых знаний в области профессионального репертуара, умения ориентироваться в специальной нотной литературе. Расширение музыкального и общекультурного кругозора студентов-дирижеров на основе изучения лучших образцов оперной и хоровой литературы. Формирование отчетливых представлений об общих линиях развития каждой жанровой области профессионального репертуара в отдельности и характере взаимосвязи между жанрами.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- общую периодизацию музыкально-исторического процесса в аспекте динамики развития оперы и ведущих жанров хорового искусства;
- специфику хорового искусства;
- необходимый музыкальный материал.

уметь:

- ориентироваться в эволюции важнейших жанров хорового искусства;

владеть:

- практическими навыками историко-стилевого анализа оперных и хоровых произведений;
- навыками работы с учебно-методической и научной литературой.

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
Обязательные профессиональные компетенции	
<p>ПКО-2 способность овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох;- профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения;- методы и типы хоровой аранжировки;- устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией;- ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений;- осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры;- составить аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме;- выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом;- правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки;- подбирать вокальный репертуар для различных категорий обучающихся;- ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- навыками техники дирижирования;- навыками музыкально-драматургического анализа хоровых произведений;- навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано;- навыками анализа вокально-хоровой партитуры;- навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом.

1.4.Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, общий объем часов 324, в том числе:

- индивидуальные занятия – 70 часов;
- самостоятельная работа – 254 часа.

Время изучения дисциплины – 5-8 семестры.

Форма промежуточного контроля: – зачет (6 семестр), экзамен (8 семестр).

2.Структура и содержание учебной дисциплины

Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы			Формы контроля успеваемости
			Всего	Инд. занятия	СРС	
1	Хоровые жанры в западноевропейской музыке XIX-XX вв.	V	36	18	18	
2	Оперно-хоровая музыка русских и зарубежных композиторов-классиков. Кантатно-ораториальный жанр	VI	36	17	19	Зачет
3	Русская духовная музыка	VII	108	18	90	
4	Современная хоровая музыка	VIII	144	17	127	Экзамен
	Итого		324	70	254	

Содержание дисциплины

Практическое освоение дисциплины «Профессиональный репертуар» включает:

1. Формирование и развитие музыкально-слуховых образных представлений студентов, способствующих осмыслению звучания как хорового произведения в целом, так и отдельных его компонентов, раскрытию его содержания, структуры, характера.

2. Знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов разных эпох, времен и стилей.

3. Знакомство с лучшими образцами оперной и хоровой литературы.

В результате изучения предмета у студентов должны быть сформированы следующие знания, умения и навыки:

- знание общей периодизации музыкально-исторического процесса в аспекте динамики развития оперы и ведущих жанров хорового искусства;
- анализ изучаемого произведения;
- исполнение на фортепиано.

III курс

Тема 1. Хоровые жанры в западноевропейской музыке XIX века

Жанр хоровой миниатюры. Крупные хоровые сочинения в одночастной форме. Жанр хоровой миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Сочинения кантатно-ораториального жанра в творчестве романтиков.

Духовные жанры в творчестве западноевропейских композиторов XIX века.

Тема 2. Оперно-хоровая музыка русских и зарубежных композиторов-классиков

Кантатно-ораториальный жанр

М.И.Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, Хоровые сцены из опер.

Кантаты в творчестве М.И.Глинки, С.И.Танеева, Н.А.Римский-Корсакова.

М.П.Мусоргский. Симфонические хоры "Эдип". "Поражение Сеннахериба", "Иисус Навин".

Вокально-симфонические сочинения С.В.Рахманинова.

И.Стравинский (опера-оратория "Царь Эдип", "Симфония псалмов").

А. Онеггер. Оратории.

Ф. Пуленк. Кантаты.

П. Хиндемит. Кантата на стихи П. Клоделя, оратория "Бесконечное".

IV курс

Тема 3. Русская духовная музыка

Духовные сочинения Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, А.Д.Кастальского, А.Архангельского, А.Кастальского, А.Никольского. А.Гречанинова, П.Чеснокова.

С.В.Рахманинов. Литургия св.Иоанна Златоуста и Всенощное бдение

Современная русская духовная музыка. Духовные сочинения в творчестве А.Шнитке, Р.Щедрина, Г. и др.

Жанр реквиема в творчестве современных композиторов (А.Шнитке, Э. Денисов, В. Артемов, С.Беринский и др.).

Литургические сочинения: Н.Каретников., А.Шнитке, Н.Сидельников, Н.Рябов, В.Успенский, Духовные сочинения С.Губайдулиной и др.

Тема 4. Современная хоровая музыка

Хоровой концерт в творчестве В.Салманова, В. Калистратова, С. Слонимского, Г.Свиридова.

Жанры хоровой музыки в стиле а cappella. Хоровая миниатюра: хоровая обработка, миниатюры фольклорного и нефольклорного типа.

Хоровой цикл. Циклы моностилевые и смешанные.

Хоровая симфония. Хоровая поэма.

Вокально-симфонические жанры.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины

Основная литература

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] /Г.В.Заднепровская. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/74685>
2. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] /С.С.Скребков. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 448 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79346>

Дополнительная литература

1. Аль, Д.Н. Основы драматургии [Электронный ресурс] /Д.Н.Аль. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. — 288 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/38845>
2. Малышева, Т.Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы: немецкая опера XIX века [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие

/Т.Ф.Мальшева. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 76 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72125>

3. Севостьянова, Л.В. Лекции по анализу музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.В.Севостьянова. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 100 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72135>

4. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] /В.Н. Холопова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30435>

3.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Рукопт[Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва,2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:

<https://www.rucont.ru/>

Издательство Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных

Ресурсы свободного доступа

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам[Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> ,свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>,свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов(дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ«Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/свободный> (дата обращения: 01.02.2017)

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства[Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства /

ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

3.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Windows XP(7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_medium=button/

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0/>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес учебных нахождения кабинетов и объектов
1.	Профессиональный репертуар	Ауд.104 Библиотека	ул. Плеханова, 41
2.	Профессиональный репертуар	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер.	ул. Плеханова, 41
3.	Профессиональный репертуар	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	Профессиональный репертуар	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видео-записей, столы, стулья,	ул. Плеханова, 41
5.	Профессиональный репертуар	Ауд. 207 для индивидуальных занятий. Оборудование: 2 фортепиано, стулья, стол, пульт, шкаф	ул. Плеханова, 41
6.	Профессиональный репертуар	Ауд. 208 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, шкаф для нот, стулья, пульт	ул. Плеханова, 41
7.	Профессиональный репертуар	Ауд. 209 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, шкаф для нот, стулья, пульт	ул. Плеханова, 41
8.	Профессиональный репертуар	Ауд. 210 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, шкаф для нот, стулья, пульт	ул. Плеханова, 41
9.	Профессиональный репертуар	Ауд. 211 для индивидуальных занятий. Оборудование: рояль, шкаф для нот, стулья, пульта	ул. Плеханова, 41
10.	Профессиональный репертуар	Ауд. 215 для групповых занятий. Оборудование: 2 рояля, шкаф для нот, стулья, пульт, столы	ул. Плеханова, 41

5. Методические рекомендации и указания

5.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины

Форма работы осуществляется на основе индивидуальных занятий студента под руководством преподавателя, которые проводятся еженедельно по часу. Помимо занятий с преподавателем, студент занимается самостоятельно, готовя домашние задания.

В содержание курса входят следующие разделы:

- 1) грамотное и выразительное исполнение на фортепиано хоровых партитур;
- 2) анализ исполняемой хоровой партитуры с точки зрения художественного содержания, строения музыкальной формы и особенностей хорового изложения.

При составлении программы по профессиональному репертуару преподаватель учитывает степень музыкальной подготовленности студента, его владение инструментом. В соответствии с этим для каждого студента в начале семестра составляется индивидуальный план, чтобы студент знал о содержании своей программы заранее и имел ясное представление о задачах, поставленных перед ним. В течение года каждый студент обязан пройти 10-15 хоровых партитур.

В случае возникновения форс-мажорных ситуаций учебный курс преподавателем должен быть разработан для проведения обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

5.2. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

При изучении курса «Профессиональный репертуар» особое значение приобретает самостоятельная работа студента над партитурой.

Цели и задачи самостоятельной работы:

- 1) дать возможность студенту подробно изучить хоровое произведение путем его детального и всестороннего анализа;
- 2) развить самостоятельность мышления, способность к собственной оценке различных музыкальных явлений и умение критически относиться к своему воплощению музыкального образа.

Произведения для самостоятельной работы студента подбираются с учетом его профессиональной подготовки, владения инструментом и включаются в индивидуальный план.

Контроль за выполнением самостоятельной работы студента осуществляется ведущим преподавателем в конце каждого семестра на итоговом занятии.

5.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
- Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
 - письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
 - выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 - устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.