

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

**Рабочая программа дисциплины
Б1. Б.Д28 ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ**

по направлению подготовки

53.03.04 Искусство народного пения

(уровень бакалавриата)

Профиль

Сольное народное пение

Квалификация

Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование

Форма обучения – заочная

Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Основы дирижирования» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Крымгужин И.И., преподаватель кафедры сольного народного пения ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры сольного народного пения

Протокол № 11 от « 26 » июня 2019 г.

Зав. кафедрой /Н.И. Бухарина/

Содержание

1.Паспорт программы	4
1.1.Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы ..	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	7
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	8
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	8
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	9
1.1.8. Объем дисциплины.....	10
1.2.Структура и содержание учебной дисциплины.....	11
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	11
1.2.2. Содержание лекционных занятий	12
1.3. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины	13
2. Методические рекомендации	21
2.1. Методические рекомендации преподавателю	21
2.2.Методические указания для студентов	22
2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	24

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

За время обучения обучающийся должен овладеть значительным объемом учебного репертуара, охватывающим произведения самых различных направлений, авторских и фольклорных.

Учебный материал располагается по семестрам в порядке возрастающей трудности и усложнения исполнительских и дирижерских заданий.

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины «Основы дирижирования»- подготовка специалистов в области народно-певческого исполнительства, способных творчески воссоздавать произведения традиционной народно-песенной культуры, авторские сочинения, разнообразные произведения устной и письменной музыкальных традиций, обладающих культурой концертно-сценического мастерства.

Задачи дисциплины заключаются в:

- воспитании профессионального интереса к народно-хоровому искусству;
- овладении техникой дирижирования, необходимой для работы с хором;
- освоении теоретических знаний о хоровом дирижировании, практическом применении теории;
- овладении музыкально-выразительными средствами хорового исполнительства;
- развитии вокального слуха, творческого воображения и художественного мышления студентов;
- подготовке к практической работе с хоровым коллективом.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д28 «Основы дирижирования» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки студентов по направлению 53.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата).

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами, изучаемыми в базовой части: «Ансамблевое пение»; в

вариативной части: «Расшифровка записей народных песен», «Инструменты фольклорной традиции», «Методика работы фольклорным коллективом».

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса «Основы дирижирования», формируя следующие «входные» знания и умения:

– знание хорового репертуара, включающего произведения разных жанров и стилей;

- знание истории народно-певческого исполнительства;
- знание специальной литературы в сфере профессиональной деятельности;
- специфику народно-хорового исполнительства;
- знание специфики репетиционной работы в качестве руководителя хорового коллектива.

Освоение дисциплины «Основы дирижирования» будет необходимо при изучении дисциплин «Ансамблевое пение», «Сольное пение», «Педагогическая практика».

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Основы дирижирования»

Процесс освоения дисциплины «Основы дирижирования» направлен на формирование следующих **компетенций**:

- способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК -6);
- способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПКО -2);
- способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности (ПКО -4).

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	Знать: <ul style="list-style-type: none">- различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);- принципы гармонического письма, характерные для композиций определенной исторической эпохи;- виды и основные функциональные группы аккордов;- принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;

	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться внутренним слухом; - записывать музыкальный материал нотами; - чисто интонировать голосом; - производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; - выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; - сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; - анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; - распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведения XX века; - записывать одноголосные и многоголосные диктанты; - анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; <p>Владеть:</p> <p>Теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; - навыками интонирования и чтения с листа сложно ладовой музыки XX века.
<p>ПКО -2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы и методы работы с народными голосами, и их развития и постановки; - эстетические и музыкально-технические особенности народного пения; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - интерпретировать народно-песенные традиции в соответствии с поэтическим текстом, драматургией музыкального произведения; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - критически анализировать процесс исполнения музыкального произведения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа процесса исполнения музыкального сочинения, в том числе на основе изучения различных исполнительских интерпретаций музыкального сочинения.

<p>ПКО -4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p>Знать: - принципы исполнительства на фортепиано; - правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано; Уметь: - на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано народно-песенные и авторские произведения; Владеть: - основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; -навыками выразительного исполнения на фортепиано народно-хоровой партитуры.</p>
---	--

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- принципы гармонического письма, характерные для композиций определенной исторической эпохи;
- виды и основные функциональные группы аккордов;
- принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;

Уметь:

- пользоваться внутренним слухом;
- применять теоретические знания в исполнительской практике;
- чисто интонировать голосом;
 - производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;
 - анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
 - анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания;
 - распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведения XX века;
 - анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику

темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;

Владеть:

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
- навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиций с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.
- навыками интонирования и чтения с листа сложно ладовой музыки XX века.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимый для реализации дисциплины перечень:

- учебная литература
- нотные сборники
- фонотека
- аудио проигрыватель
- учебные аудитории для индивидуальных занятий
- Музыкальный инструмент (фортепиано)

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютер, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал, нотные сборники и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Основы дирижирования» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Руко́нт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – 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/>.

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: <https://www.biblio-online.ru/>

Сайты, порталы, базы данных

Ресурсы свободного доступа

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

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.

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

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

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.

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

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/>

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ <http://ivo.garant.ru/>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов 144, в том числе:

- индивидуальные занятия – 24 часа;
- самостоятельная работа – 120 часов.

Время изучения дисциплины – 1, 2, 3, семестры.

Форма промежуточного контроля – **экзамен.** 3 семестр.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

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

№ раздела дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)			Формы текущего контроля	Форма промежуточной аттестации
			Всего	Индив.	СРС		
Раздел 1. Дирижирование	1				1		
Тема 1. Постановка дирижерского аппарата		20	4+2 (устан.)	14		проверка практических заданий	
Тема 2. Дирижерская техника		16	2	14		проверка практических заданий	
Раздел 2. Размеры и темпы	2				2		
Тема 3. Простые и сложные размеры		18	4	14		проверка практических заданий	
Тема 4. Несимметричные размеры		10	2	8		проверка практических заданий	
Тема 5. Темпы в дирижировании		8	2	6		проверка практических заданий	
Раздел 3. Работа над хоровым произведением	3				3		
Тема 6. Изучение хорового произведения		72	8	64		проверка практических заданий	экзамен
ВСЕГО:		144	24	120			

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Раздел.1 Дирижирование

Тема 1. Постановка дирижерского аппарата. Положение корпуса, ног, головы, рук. Плечи, предплечье, локоть, лицо. Подготовительные упражнения. Упражнения на расслабление мышц дирижерского аппарата

Упражнения на дифференциацию рук дирижера. Распределение функций правой и левой руки.

Тема 2. Дирижерская техника. Дирижерская схема; грани долей; понятие «точки»; доленое движение. Ауфтакт в темпе и характере произведения Прием вступления и окончания. Паузы, дыхание, цезуры, фразировка. Различные виды звуковедения. Агогика, различные виды фермат. Различные штрихи и виды динамических оттенков: постоянные оттенки *p*, *mp*, *mf*, подвижные оттенки. Показ динамических оттенков *pp*, в различных темпах; показ штрихов *marcato*, *staccato*; показ акцентов, *сфорцандо*, синкоп, фермат; показ задержанного ауфтакта.

Раздел 2. Размеры и темпы

Тема 3. Простые и сложные размеры. Изучение музыкальных произведений с простой хоровой фактурой, разнообразных по содержанию, небольших по объему, в темпе которых встречаются: простые размеры; сложные размеры (4/4); приготовленные ауфтакты; неприготовленные ауфтакты.

Тема 4. Несимметричные размеры. Дирижирование произведениями в несимметричных размерах 5/4 и 5/8 на «раз» и на «два». Знакомство с хоровыми произведениями дирижируемые в размерах 9/4, 9/8, 12/8 с применением дробления основных долей такта, а также на основе 9/8 трехтактной и 12/8 четырехтактной схем. Усвоение показа триольных ритмических фигур. Овладение семидольной схемой дирижирования в различных ритмических структурах (3+2+2; 2+3+2; 2+2+3) на основе изучения произведений, изложенных в размерах 7/4, 7/8. Изучение приемов дирижирования произведениями, в которых встречаются паузированное и прерывистое изложение, имеющими постепенное замедление темпа, а также такими, в которых есть длительное ускорение движения. Изучение приемов пользования камертоном в произведениях без сопровождения.

Тема 5. Темпы в дирижировании. Хоровые произведения с усложненной хоровой фактурой, дирижируемых в медленном, умеренно медленном, умеренно быстром и быстром темпах. Изучение хоровых произведений следующих размеров: 2/2 в умеренно быстром и быстром темпах; 3/8, 6/8 в умеренно быстром и быстром темпах; 6/4, 4/8 в медленном и умеренных темпах; 8/4 в медленном темпе; чередование размеров 2/4, 3/4, 4/4 в медленном и умеренно быстром темпах.

Раздел 3. Работа над хоровым произведением

Тема 6. Изучение хорового произведения. Игра на фортепиано партитуры хорового произведения: грамотно играть и петь голоса на память произведения без сопровождения, и по нотам хоровые произведения с сопровождением. Уметь сделать музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ хорового произведения. Должен показать свое отношение к исполняемому произведению, убежденность в избранной интерпретации. В сочетании с владением техникой дирижирования студент должен показать и практические навыки при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.3. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины

Основная литература

1. Мусин, И.А. Техника дирижирования / И.А. Мусин. – Ленинград: Музыка, 1967.
2. Ольхов, К.А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров / К.А. Ольхов; Предисл. О. П. Коловского. – Ленинград: Музыка, 1979. – 199 с.: ил.

Перечень музыкально-нотных изданий

1. Курс чтения хоровых партитур / сост. И. Полтавцев и М. Светозарова. М., 1962. Вып. 1. 296 с.
2. Курс чтения хоровых партитур/ Сост. И. Полтавцев и М. Светозарова. М., 1963. Вып. 2. 223 с.
3. Хрестоматия по чтению хоровых партитур / Сост. Л. Андреева и В. Попов. М., 1972. 121с.
4. Хрестоматия по чтению хоровых партитур / Сост. Л. Андреева и В. Попов. М., 1978. Вып. 3. Ч. 2. 103 с.
5. Хрестоматия по чтению хоровых партитур / Сост. Н. Шелков. Л., 1963. 439 с.
6. Хрестоматия по чтению хоровых партитур / Сост. С. Казанский. М., 1976. 181 с.
7. Хрестоматия по дирижированию хором / Сост. Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. М., 1969. Вып. 2. 163 с.
8. Хрестоматия по дирижированию хором / Сост. Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. М., 1972. Вып. 3. 245 с.
9. Хрестоматия по дирижированию хором / Сост. Е. Калугина, К. Рюмина, Ю. Левит. М., 1982. Вып. 4. 189 с.

10. Хрестоматия по хоровому дирижированию / Сост. Б. Баранов, С. Браз, С. Попов. М., 1967. 241 с.
11. Хрестоматия по хоровой литературе / Сост. Э. Леонов. М., 1975. 239 с.
12. Хрестоматия по советской хоровой литературе / Сост. Н. Калугина. М., 1981. Вып. 1. 135 с.
13. Хрестоматия по советской музыкальной литературе / Сост. А. Самосов. М., 1975. 120 с.
14. Песни и хоровые произведения / Сост. В. Дронов. М., 1949. 549 с.
15. Хрестоматия для хорового класса / Сост. В. Минин. М., 1974. Вып. 1. 140 с. 16. Хрестоматия для хорового класса / Сост. В. Минин. М., 1978. Вып. 2. 158 с.
17. Хрестоматия для хорового класса / Сост. В. Минин. М., 1980. Вып. 3. 157 с.
18. Хоровая полифония / Сост. К. Дмитриевская. М., 1968. 176 с.
19. Школа хорового пения / Сост. В. Соколов, В. Попов, Л. Абелян. М., 1968. Вып. 1. 201 с.
20. Школа хорового пения / Сост. В. Соколов, В. Попов, Л. Абелян. М., 1971. Вып. 2. 222 с.
21. Репертуар хорового класса / Сост. Е. Зверева. М., 1969. Вып. 1. 93 с.
22. Репертуар хорового класса / Сост. Е. Зверева. М., 1971. Вып. 2. 156 с.
23. Русская хоровая литература / Сост. С. Попов. М., 1959. . Вып. 2. 357 с. 24. Русская хоровая литература / Сост. С. Попов. М., 1961. Вып. 3. 133 с.

Дополнительная литература

Раздел 1. Дирижирование

1. Вопросы методики преподавания дирижерско-хоровых дисциплин в вузе культуры /П. Левандо.-Л.:ЛГИК,1985.-186 с.
2. Курс чтения хоровых партитур / сост. И. Полтавцев и М. Светозаров. М., 1962. Вып. 1. 296 с.
3. Курс чтения хоровых партитур/ Сост. И. Полтавцев и М. Светозарова. М., 1963. Вып. 2. 223 с.
4. Маталаев, Л.Н.Основы дирижерской техники / Л.Н. Маталаев, М., Сов. комп., 1986.
5. Хрестоматия по чтению хоровых партитур / Сост. Л. Андреева и В. Попов. М., 1972. 121с.
6. Ольхов, К. А. О дирижировании хором:краткое пособие для молодых педагогов муз. училищ/К. А. Ольхов.-Л.:МУЗГИЗ,1961.-108 с.
7. Ольхов, К. А. Теоретические основы дирижерской техники /К. А. Ольхов.-изд. 3-е, доп.-Л.:Музыка,1990.-200 с.

8. Ольхов, К. А. Теоретические основы дирижерской техники /К. А. Ольхов.-изд. 2-е.-Л.:Музыка,1984.-160 с.:ил., нот. ил.
9. Сивизьянов, А. Проблемы мышечной свободы дирижера хора /А. Сивизьянов.-М.:Музыка,1983.-55 с.
10. Уколова, Л.И. Дирижирование./ Л.И. Уколова. М.,Владос, 2003.
11. Чесноков П. Т. Хор и управление им. М., 1961.

Раздел 2. Размеры и темпы

12. Курс чтения хоровых партитур / сост. И. Полтавцев и М. Светозаров М., 1962. Вып. 1. 296 с.
13. Курс чтения хоровых партитур/ Сост. И. Полтавцев и М. Светозарова. М., 1963. Вып. 2. 223 с.
14. Маталаев, Л.Н.Основы дирижерской техники / Л.Н. Маталаев, М., Сов. комп., 1986.
15. Птица, К. Хрестоматия по технике хорового дирижирования: народные песни[Ноты]/К. Птица.-М.:МУЗГИЗ. Вып. 1.-1963.-176 с.
16. Соколов, В.Г. Работа с хором [Текст]/В.Г. Соколов.-М. :Советская Россия,1959.-159 с.
17. Уколова, Л.И. Дирижирование./ Л.И. Уколова. М., Владос, 2003.
18. Хрестоматия по чтению хоровых партитур / Сост. Н. Шелков. Л., 1963. 439 с. 20. Хрестоматия по чтению хоровых партитур / Сост. Л. Андреева и В. Попов. М., 1972. 121с.

Раздел 3. Работа над хоровым произведением

19. Живов, В.,. Исполнительный анализ хорового произведения /В. Живов.- М.: Музыка,1987.-95 с.
20. Живов, В.,. Трактровка хорового произведения /В. Живов.-М. :Советская Россия,1986.-126 с.
21. Соколов, В.Г. Школа хорового пения /В.Г. Соколов.-М. :Музыка. Вып. 2.-1978.-168 с.

Электронные издания и интернет-ресурсы

http://www.muz-urok.ru/razmer_takta_dirizhirov.htm–сайт. Как определить размер такта. Дирижирование. Темп. Метроритм.

<http://hor.by/2010/03/zhurov-hrestomatia> / сайт Журов. Хрестоматия дирижирования хором.

Репертуарный список хоровых произведений

Раздел 1. Диржирование

Хоровые произведения для народного хора

- Аверкин А. «Песня о хлебе», «России простор вековой», «Мне березка дарила сережки», «Буйно шумели в дубравах березы»
- Григоренко В. «Мимо садику дороженька торна» – обр. н. п.
- Гранкин Г. «Камешек-сердечко»
- Гришин О. «Русская зима»
- Горячих В. «Эх, бубенчики-колокольчики», «Белые слезы черемух», «Перевайся, хмелько» обр. р.н.п.
- Живцов А. «Наша елка»
- Захарченко В. «Иванушка»
- Кутузов Н. обр.р.н.п. «Вербка ль, моя вербушка», «Ой, горе, горе да лебедоньку моему»
- Лаврухин В. «Зацвели саратовские вишни»
- Левашов В. «Любовь к отчизне», «Люблю тебя, моя Россия», «Землю надо любить»
- Пономаренко Г. «Ой, летел голубь» – обр. р. н. п.
- Широков В. обр.р.н.п. «Хорошенький, молоденький»

Размер 3/4

Хоровые произведения для народного хора

- Абрамский А. «Степной орел»
- Бухонов В. «На горе, горе» – обр. р. н. п.
- Гришин О. «Восемнадцать лет»
- Гранкин Г. «Сосны», «Утро России», «Наша песня», «От российских полей»
- Заволокины А. и Г. «Вдовы»
- Коваль М. «Там, где чайки над водой»
- Кутузов Н. «Отчизна»
- Лаптев В. «Курганы», «Веточка черемухи», «Седые ковыли»
- Никитин Н. «Белый снег, белый свет»
- Пестов В. «Стать бы мне рябиною»
- Пономаренко Г. «Радуй меня и люби»
- Савенков А. «Степи русские»
- Туликов С. «Лишь ты смогла, моя Россия!», «Ты, Россия моя»
- Ушкарева А. «Доброе сердце России»
- Чумаков М. «Русская поляна»

Широков А. «Разговоры»
Ширшов В. «По улице травка»

Размер 4/4 Хоровые произведения для народного хора

Аверкин А. «Поясок уральского хребта»
Агафонников О. «Колобок»
Бурдов А. «Закаты,
закаты»
Букин В. «Русская деревня»
Горячих В. «Из-за синих гор» – обр. р. н. п.
Дунаевский И. «Летите, голуби»
Живцов А. «Мы первые вышли в дорогу»
Захаров В. «В чистом поле»
Захаров В. «Ой, туманы мои, растуманы», «Русская земля»,
«Зелеными просторами»
Калугина Е. «Вперед, друзья!»
Камский В. «Задушевные слова»
Кутузов Н. «Подмосковные сосны»
Лепин В. «Русь»
Лаптев В. «У нас на Урале»
Позднеев В. «Выпадала порошица»
Рузанов Г. «Русские ложки»
Савенков А. «Живи, земля моя!»
Цибизов А. «У России глаза голубые»
Чумаков М. «Краса России»
Шутов И. «Широка ты, степь», «Родной Урал»
Щекалев Е. «Уральская зима»

Синкопа

Абрамский А. «За околицей»
Аверкин А. «Девичья осень»
Голиков В. «Моя Россия»
Григоренко В. «Ну и что же...»
Кузнецов Е. «Оренбургские степи»
Кутузов Н. «Есть такая земля», «Не бела заря» – обр. р. н. п.
Новак В. «Гусары» – обр. словацкой н. п.
Печников Л. «Вечер над степью»
Попов Е. «Спит ковыль», «Уж ты, ночь моя» – обр. р. н. п.
Плотниченко Г. «Виноград цветет»
Позднеев В. «Под лесом-то, лесом»

Савенков А. «Влюбленные и дед мороз»
Снетков Б. «Песня русская»
Ушкарев А. «Месяц- озорник» Фирцев
М. «Заря, зорюшка» – обр. р. н. п.

Фермата

Анцев М. «Соловьем залетным»
Бах И. «Уходит день»
Горячих В. «Куманек, побывай у меня»
Голиков В. «Я вернусь...»
Григоренко В. «Дочь лесника»
Захаров В. «Русская красавица»
Клюев Б. «Есть такая земля»
Копосов А. «Широка ты, степь» – обр. р. н. п.
Кутузов Н. «Песня русская»
Кутузов Н. «Кукареку, петушок» – обр. р. н. п.
Массалитинов К. «Горы Воробьевские» – обр. р. н. п.
Мусоргский М. «Скажи, девица милая» – обр. р. н. п.
Стемпненский В. «Неужели?»
Танеев С. «Серенада»
Тихомиров Г. «Эх, ты ноченька» – обр. р. н. п.
Чайковский П. «Соловушко»
Широков А. «Колыбельная»
Шутов И. «Не ругай меня, мама»

Раздел 2. Размеры и темпы

Хоровые произведения для народного хора

Абрамский А. «Шуми, шуми, дубравушка»
Аверкин А. «Березонька», «Моя страна»
Горячих В. обр. р. н. п. «Из-за синих гор», «Ой, заря, ты заря»
Кутузов Н. «Черемуха»
Лаптев В. «Вспомни, вспомни...», «Над Уралом, над рекой»
Левашов В. «Что горит, горит»
Лученок И. «Письмо из сорок пятого»
Маслов Ф. «Песня о северной Двине», «Ох, Рассея, ты, Рассея»,
«Дорожка тореная», «Под ракитой зеленой»
Массалитинов К. «Эх, да что же вам поля» – обр. р. н. п.
Никитин В. «Рябиновый огонь»
Пантюков Г. обр. р. н. п. «Гибель Ермака», «На калине белый цвет»
Позднеев В. «Мы из центра России»

Поликарпов Н.	«Иван да Марья»
Ушкарев А.	«Доброе сердце России»
Чудова Т.	«Гремела когда-то война...»
Широков А.	«Разговоры»

Размер 5/4 Хоры без сопровождения

Буцко Ю.	«Каляда-маляда», «Собирала невеста подружек»
Кихта В.	«Ласточка», «Многие лета»
Клюев В.	«Да посеяли девки лен» – обр. р. н. п.
Кутузов Н.	обр. р. н. п. «Не бела-то березонька», «Ты, неволя», «Вдоль по лугу», «Как по мостику, мосточку», «На проходе развеселые деньки»
Листопадов А.	«Да во славном было да городе во Киеве» – обр. р.н.п.

Размер 7/4

Абрамский А.	«Утренний город»
Ельчева И.	«Русская свадьба», «Мне сегодняшний день при радости»
Кутузов Н.	«У ворот сосенушка» – обр. р. н. п.
Листопадов А.	«Ой, да ты калинушка» – обр. р. н. п. «Ой, да ходил-то Добрыня»
Массалитинов К.	«Уж ты, степь» – обр. р. н. п.
Мосолов А.	«По дорожке» – обр. р. н. п. «Топи да болота» – обр. р. н. п.
Новиков А.	«Ой, да ты калинушка» – обр. р. н. п.
Руднева А.	«Не орел ли то с лебедем купались» – обр. р.н.п.

Размер 7/4, тактируемый по трехдольной схеме Хоровые произведения без сопровождения

Бойко Р.	«Вологодские кружева»
Буцко Ю.	«Ах, пчелка, пчелка яркая» «Цвели в поле цветики»
Кутузов Н.	«На море уточка гнездо вьет» – обр. р. н. п.
Листопадов А.	«Ой ты, воробей» – обр. р. н. п.
Христов Д.	«Рученица» – обр. болг. н. п.

Размер 9/4

Листопадов А. «Шла утка по бережку»

Хоры без сопровождения Размер 9/4

Абрамский А. «Уходит ночь»

Агафонников В. «Весна»

Александров А. «Горы», «Ах не одна во поле дороженька» – обр. р. н. п.

Василенко С. «Как при вечере» – обр. р. н. п.

Володин В. «Во лузях» – обр. р. н. п.

Гречанинов В. «На заре», «Над неприступной крутизною»,

Калинников В. «Осень»

«Нам звезды кроткие сияли»

«Звезды меркнули и гаснут»

Кюи Ц. «Ушла весна»

«Засветились вдали»

Кравченко Б. «Цвела кувшинка на Руси»

«Ярмарка»

Коваль М. «Что ты клонишь над водами»

Ленский А. «Душно», «9 января», «Сокол», «Певучая вода»

Лятошинский Б. «Осень», «Ты спишь один», «Течет вода в синем море»

Листопадов А. «Шла утка по бережку»

Мельник И. «Над Хатынью колокола»

Мендельсон Ф. «Осенняя песня»

Мурадели В. «Красная Пресня»

Панченко С. «Утес»

Пащенко А. «В темном лесу» – обр. р. н. п.

Семеняко В. «Криницы»

Снетков Б. «Ты не пой, соловей». «Море спит», «Утро», «Степь»

Сорокин В. «Помолчим»

Танеев С. «Вечер», «Посмотри, какая мгла»

Чесноков П. «Зимой», «Теплится зорька», «Эй, ухнем» – обр. р. н. п.

Шебалин В. «Мать послала сыну думы», «Послание декабристам», «Эхо», «Над курганами», «Березе», «Зимняя дорога», «Бессмертник», «Песня о Степане Разине», «Жаворонок», «Казак гнал коня», «Да будет светел каждый час»

2. Методические рекомендации

2.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины

«Основы дирижирования»

Для успешного осуществления поставленных задач преподаватель по дирижированию должен выбрать такую методику, которая смогла бы аккумулировать сумму знаний, получаемых студентом на других предметах специального цикла, придав им целенаправленный практический характер. Особое значение в этой связи приобретает умение четко организовать учебный процесс.

Работу со студентами желательно начинать с изучения его способностей. В краткой форме отмечаются:

- индивидуальные музыкальные способности (слух, память, ритм, творческие устремления, эмоциональность);
- уровень владения исполнительскими навыками (игра, пение, мануальная техника);
- качества, необходимые для руководства коллективом (эрудиция, воля, настойчивость, трудолюбие и т.д.);
- итоги выступлений на контрольных уроках и экзаменах.

При составлении программ учитывается соотношение в них различных стилей и жанров; хоровых произведений современных авторов; произведений а cappella и с сопровождением.

Обязательными требованиями являются:

- постепенное усложнение технической и исполнительской стороны учебного материала при распределении его по семестрам обучения;
- высокая познавательная и художественная ценность произведений.

С целью расширения кругозора студента и осуществления взаимосвязи с другими дисциплинами необходимо планировать изучение методической литературы, музыкально-теоретического и музыкально-исторического материала.

В ходе занятий педагог должен довести до сознания студента свою программу формирования его личности как специалиста-профессионала и раскрыть необходимые для достижения целей средства.

Большинство задач, стоящих перед преподавателем дирижирования, решается во время урока. Урок дирижирования является комплексным, поскольку предусматривает многостороннюю подготовку, в процессе которой студент овладевает следующими навыками:

Обязательный минимум литературы для изучения приводится в содержании курса.

- исполнительскими (дирижирование, пение, игра на фортепиано);

- аналитическими (анализ хоровых партитур);
- практическими (изучение приемов работы над музыкальным произведением);
- методическими (осмысление методических установок педагога, его замечаний, рекомендаций).

Индивидуальные занятия по дирижированию должны включать 4 основных компонента с постепенным усложнением творческих задач по каждому из разделов:

1. проверка исполнения на фортепиано выученной партитуры.
2. пение хоровых партий.
3. устный анализ произведения (включая анализ используемой методической литературы).
4. дирижирование.

2.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Основы дирижирования»

Решающую роль в освоении студентом знаний и навыков, полученных на занятиях, имеет его самостоятельная работа. Если в самостоятельной работе студент может проявить свои знания, применить собственные выводы и обобщения, то, безусловно, у него будет развиваться творческая инициатива, он сможет найти свое прочтение произведения, умело используя приобретенные ранее навыки. Самостоятельная работа должна направляться педагогом. На младших курсах необходимо оказывать помощь студенту в составлении индивидуального плана домашних занятий, приблизительно определить время для выполнения отдельных заданий (с учетом многоплановой структуры урока по специальности), время, необходимое для изучения произведения. Педагогу следует тщательно предусматривать и формулировать задание, чтобы, уходя с занятий, студент хорошо представлял, над чем работать и с помощью каких приемов добиться необходимого результата. На первом году обучения рекомендуется вести конспект и записывать необходимый комплекс требований. Далее, на старших курсах, он должен уметь формулировать творческие задачи самостоятельно.

В процессе самостоятельной подготовки практически формируется пред репетиционная техника хормейстера, которая в будущей самостоятельной деятельности станет основой непрерывного профессионального роста. Осваивается она прежде всего на изучении хоровой партитуры.

В работе над хоровой партитурой можно выделить три основных этапа: разбор, изучение, исполнение.

Начальный этап работы над партитурой (разбор):

- ознакомление с литературным содержанием произведения, его основной идеей, особенностями поэтического языка (выразительное чтение литературного текста;
- необходимое условие первого этапа работы над новым сочинением);
- проигрывание партитуры на фортепиано для проверки первоначального зрительного впечатления и слухового представления о звучании.

Второй этап работы над партитурой (изучение):

- проигрывание на фортепиано по частям с целью установления ясности структуры (мотив, фраза, предложение, период);
- пение (как сольфеджио, так и с текстом) хоровых голосов в различных вариантах: от начала до конца, с переходом из одной партии в другую (по тематической линии), одного голоса с одновременным исполнением других на фортепиано;
- пение аккордов по вертикали для развития хорового слуха и создания верного представления о последовательности гармонического движения, интонационной устойчивости в партитуре;
- освоение приемов, необходимых в будущей репетиционной работе с хором;
- игра одной рукой на фортепиано какого-либо одного голоса или нескольких голосов с одновременным дирижированием другой рукой.

Заключительный этап работы над партитурой — дирижерское воплощение музыкального произведения:

- в дирижировании необходимо добиваться, чтобы каждый дирижерский жест был наполнен содержанием, отражал образный строй всех элементов музыкальной речи исполняемого произведения, а также специфику хорового звучания (особенности произношения слов, формирования гласных, атаки звука и его окраски; ощущение крайних регистров и т.д.)

Успешность осуществления этой задачи будет зависеть от уровня мышления студента, основу которого составляют музыкально-слуховые представления (способность внутренним слухом мысленно воспроизводить нотную запись), а также умение раскрыть содержание и художественную сущность музыкального произведения. Понимание этой закономерности должно находиться в центре внимания педагога.

Следует отметить, что на завершающем этапе работы студента над партитурой наиболее часто встречаются следующие недостатки:

- неумение мыслить музыкальными фразами, что влечет за собой нарушение логики исполнения;

- излишняя метричность, монотонность дирижирования (из-за недостаточной устремленности жеста при показе развития музыкальной фразы) и наоборот — «скольжение» жеста, не отражающего внутридолевой ритмической пульсации в такте, потеря контроля за звучанием (из-за гипертрофированного стремления вперед);
- неумение сосредоточиться, услышать (представить) качество первого звука, первого аккорда в партитуре;
- торопливость в снятии последнего аккорда, преждевременное опускание рук при завершении произведения;
- позерство, подменяющее истинное управление процессом исполнения.

Основными показателями изученности произведения являются свободное владение нотным текстом, глубокое и обоснованное раскрытие замысла композитора, степень яркости воплощения хорового произведения во всех видах исполнительских навыков студента (исполнение на фортепиано, голосом, дирижирование).

По окончании каждого семестра преподавателем выставляется итоговая оценка успеваемости на основе текущего учета знаний, вне зависимости от контрольных или экзаменационных требований.

Требования к экзаменам в соответствии с учебным планом разработаны автором программы.

2.3. 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.