

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.Д31МЕТОДИКА РАБОТЫ С АРТИСТАМИ КОЛЛЕКТИВА

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 «Методика работы с артистами коллектива» 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: Матушкин А. М., старший преподаватель кафедры оркестровых струнных инструментов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры хорового дирижирования

Протокол № 1 от «29» августа 2019 г.

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

Содержание

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.....	4
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
4. Объем дисциплины.....	6
5. Структура и содержание учебной дисциплины.....	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	7
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	9
8. Методические рекомендации и указания.....	10
8.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины.....	10
8.2. Методические указания для студентов по освоению дисциплины....	11
8.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	12

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшей практической деятельности будущих специалистов в качестве дирижеров. Теоретическое и практическое освоение специфики работы с певцами в музыкальном театре и артистами хора. Воспитание умения добиваться органичного, выразительного вокального звучания, оптимального звукового баланса (солиста, вокального ансамбля, хора и оркестра).

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д31 «Методика работы с артистами коллектива» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «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 «Методика работы с артистами коллектива» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплины «Методика преподавания хоровых дисциплин» в системе среднего профессионального образования, а также опирается на сумму знаний, полученных в результате освоения дисциплин «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур», «Хоровой класс», «Хороведение», в системе среднего профессионального образования.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Методика работы с артистами коллектива»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **обще профессиональных компетенций:**

ОПК-3. Способность планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально- педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **обязательных профессиональных компетенций:**

ПКО-3. Способность планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами.

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
Общепрофессиональные компетенции	
<p>ОПК-3. Способность планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально- педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; - различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; - приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; - нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; - методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально- педагогические методики; - формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; - ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; - навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.

Обязательные профессиональные компетенции

<p>ПКО-3 Способность планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами.</p>	<p>Знать: основные методики работы с хоровыми коллективами (распевание хора, прослушивание участников хорового коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);</p>
	<p>Уметь: формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией;</p>
	<p>Владеть: методикой исполнительского анализа хоровых партитур.</p>

4. Объем дисциплины

Дисциплина	ЗЕТ	Общий объем	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Время изучения дисциплины	Форма контроля
Методика работы с артистами коллектива	3	108	28	8	72	9 семестр	Зачет

5. Структура и содержание учебной дисциплины

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы						Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР	СРС	
Введение	Предмет и задачи курса «Методика работы с артистами коллектива»	IX	1	1	–	–	–	–	
1	Певческое дыхание. Отличие певческого дыхания от физиологического. Типы дыхания и способы их извлечения.	IX	3	1	1	–	–	1	
2	Строение голосового аппарата. Процесс звукообразования. Свойства певческого голоса. Его гигиена.	IX	3	1	1	–	–	1	

3	Ансамбль хора. Сущность и специфика ансамбля хора. Виды и элементы хорового исполнительства.	IX	4	1	1	–	–	2	
4	Строй хора. Сущность и специфика хорового строя. Виды строя хора. Зависимость интонации от вокальных навыков хора и особенностей произведения.	IX	4	1	1	–	–	2	
5	Дикция и орфоэпия в пении. Сущность и специфика певческой дикции. Понятие «орфоэпия».	IX	4	1	1	-	–	2	
6	Проблемы исполнительства и их отражение в работе над хоровой партитурой.	IX	4	1	1	–	–	2	
7	Типы личности участников хорового коллектива и организация дифференцированной работы с ними.	IX	5	1	1	-	–	3	
8	Значение репетиционной работы, методы ее организации.	IX	4	1	1	–	–	2	
9	Психологический аспект подготовки к спевке, общей репетиции и к спектаклю (концерту).	IX	4	1	1	–	–	2	
	ИТОГО:	IX	108	28	8	-	–	72	Зачет

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Двойнос, Л.И. Методика работы с хором [Электронный ресурс] /Л.И.Двойнос. - Кемерово : КемГИК, 2012. — 106 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/45987>
2. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение [Электронный ресурс] /О.Г.Лобанова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 140 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75538>
3. Худякова В.Г. Работа над хоровой партитурой в классе по дирижированию [Текст] / В.Г. Худякова. – Челябинск: ЮУрГИИ, 2017.

4. Чесноков, П.Г. Хор и управление им [Электронный ресурс] /П.Г.Чесноков. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 200 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/58832>

Дополнительная литература

5. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный ресурс] /Э.Б.Абдуллин. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 368 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/50691>
6. Живов, В. Исполнительский анализ хорового произведения / В.Живов. – Москва: Музыка,1987. – 95с.
7. Живов, В. Хоровое исполнительство: Теория, методика, практика /В.Живов. – Москва: Владос, 2003. – 272с.
8. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Электронный ресурс] /Д.Е.Огороднов. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 224 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/44212>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 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/>

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

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 (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).

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

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

8. Методические рекомендации и указания

8.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины

Занятия по курсу осуществляются в виде лекций. Лекционные занятия определяют содержание будущей деятельности студентов-хормейстеров в их дальнейшей работе с артистами коллективов. В лекциях необходимо дать знания по изучаемым дисциплинам, тесно связывая теорию с практикой. Поэтому, желательно, чтобы преподаватель, читающий курс методики, имел большой опыт педагогической и практической работы, умело подкреплял теоретические положения обоснованными рекомендациями и примерами из собственной практики.

Практическая направленность курса должна быть выражена четко и определенно. При ограниченном количестве часов, предусмотренных учебным планом, предполагается большая самостоятельная работа студентов по изучению методических материалов. Необходимо воспитывать также умение критически анализировать прочитанную литературу.

Руководство самостоятельной работой студентов

При изучении курса «Методика работы с артистами коллектива» особое значение приобретает самостоятельная работа студента над партитурой.

Цели и задачи самостоятельной работы:

- 1) дать возможность студенту подробно изучить 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 семестра на итоговом занятии.

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

8.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины

Дирижёр должен выстраивать свои репетиции, учитывая многие факторы. В первую очередь, учитывая физическое и душевное состояние исполнителей. Прежде всего, следует обращать внимание на положение тела. Во время репетиции хористы должны стоять на сцене свободно, если работа затягивается и приходится репетировать сидя, то это следует делать, сохраняя свободное и прямое положение, желательно, чтобы ноты стояли на пульте. Если всё время держать их в руках, то это может привести к перенапряжению мышц, вплоть до плечевого пояса. Таким образом, дирижёр (хормейстер) должен начинать репетицию с проверки правильного положения артистов хора.

С правильной осанкой тесно связано и правильное дыхание. Сочетание диафрагмального и брюшного дыхания представляет собой основу всякого пения. Поскольку дыхание во всех его разновидностях организует фактуру, то хормейстер может этим пользоваться в интересах интерпретации, художественных задач.

Также в репетиционной практике закрепилось разучивание асаpella даже тех хоровых сочинений, которые исполняются в сопровождении оркестра. Преимущества такой работы в отличие от пения под рояль заключаются в том, что исполнители учатся слушать и чисто интонировать. Это способствует более стройному звучанию хора, помогает дирижёру лучше контролировать чистоту интонации.

Преимущество артистов хора перед оркестрантами состоит в том, что в большинстве случаев они могут держать перед глазами всю хоровую партитуру или клавирное переложение исполняемого произведения. Поскольку фактура хоровой партитуры проще симфонической, артистам хора намного легче охватить произведение в целом. Также полезно отдельно проговорить текст, укладывая его в заданный ритм.

Также как и с оркестром, в хоре проводятся репетиции или работа с отдельными группами голосов.

Следующий этап посвящен поиску правильного соотношения между текстом и музыкой. Если музыка полностью вырастает из содержания литературного текста, то в некоторых случаях дирижёр может и должен объяснить его исполнителям. В тех случаях, когда музыка играет главную роль, следует обращать внимание прежде всего на музыкальную фактуру, на распределение фраз и кульминационных точек. Артисты хора опираются на слово как на основное средство музыкальной выразительности и инструмент интерпретации. В этом смысле оно превосходит все выразительные средства, которыми располагают инструменталисты. Небрежное обращение с текстом ради сомнительного «эстетического» идеала хоровой звучности противоречит самой глубинной природе пения.

После того как хоровое произведение с инструментальным сопровождением разучено асаpella, наступает следующая фаза работы –

совместные репетиции с оркестром. На первоначальном этапе эта работа может вестись с фортепиано.

Сразу следует сказать, что совершенно бессмысленно тратить силы на то, чтобы заглушить, перекрыть оркестр. Звучание хора имеет свою окраску, свой колорит, чем звучание инструментов. Если оркестр действительно «перекрывает» хор, то следует пересмотреть динамику или – при необходимости – сократить состав струнных. В целом не следует забывать о том, что инструментальное сопровождение функционально необходимо для поддержки и усиления звучания хора. Очень важно, чтобы у артистов хора возникло правильное ощущение того, с какой силой звука необходимо петь, чтобы инструменты «несли» их голос. Инструментальное сопровождение отрицательно воздействует на согласные звуки. Если хор поёт с оркестром, то его задача состоит не в том, чтобы петь как можно громче, а в том, чтобы четко артикулировать.

8.3 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.