

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 16.09.2024 18:29:48
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b97bb25b2adaf295921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев
05 сентября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная практика. Работа с хором
Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование академическим хором»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация
Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора.
Преподаватель.

Форма обучения – **очная, заочная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма – **5 лет**

Нальчик
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины - всестороннее профессиональное развитие личности дирижера – руководителя хорового коллектива как художника-интерпретатора, владеющего широким спектром разносторонних знаний вокально-хорового искусства, мануальной техникой, методами репетиционной работы и управления хором.

Задачи дисциплины: расширение профессионального музыкального кругозора, углубление специальных знаний, идейно-художественное воспитание студентов путем практического знакомства и творческого освоения лучших образцов хоровой музыки различных эпох, стилей и жанров; приобретение студентами знаний основ вокальной культуры в условиях хоровой работы; воспитание у студентов специальных (слуховых, вокальных, хоровых, исполнительских) навыков при пении в хоре; проведение практики студентов по управлению хором.

Занятия в хоровом классе способствуют развитию профессиональных музыкальных способностей студентов-хормейстеров. В ходе этой работы повышается острота их мелодического и гармонического слуха (особенно при пении а cappella), развивается музыкальная память, совершенствуется чувство ритма, приобретаются навыки ансамблевого исполнения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 2. Практика.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способен дирижировать любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами (ПК-1)
- Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
- Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами (ПК-3)
- Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры (ПК-13)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные элементы техники дирижирования; структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата; историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижерского искусства; методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности;

Уметь: отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять тембровой палитрой хора или оркестра; планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;

выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;

Владеть: приемами дирижерской выразительности; дирижерскими схемами; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; коммуникативными навыками в профессиональном общении; знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; профессиональной терминологией; системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; навыками работы с нормативными правовыми документами; навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 3-х семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетны е единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		8
Аудиторные занятия		63		
Самостоятельная работа*		45		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетны е единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		8
Аудиторные занятия		10		
Самостоятельная работа*		98		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Содержание дисциплины

Учебная практика «Работа с хором» играет важную роль в становлении и дальнейшем развитии профессиональных навыков дирижера-хормейстера. Практика осуществляется на базе учебного академического хора в объеме: 6, 7, 8 семестры. Практика проводится в форме аудиторных занятий.

Организационно-методическое руководство практикой осуществляется руководителем хорового класса, в обязанности которого входит:

- постоянное наблюдение за работой студентов, посещение репетиций;
- анализ репетиций и оказание методической помощи студентам по вопросам репетиционного процесса;
- планирование и организация проведения зачета.

Процесс обучения направлен на активизацию самостоятельной работы студента и повышение его творческой инициативы. На хоровых занятиях происходит активное музицирование и формирование профессионального общения. В ходе практики студент в качестве дирижера учится распевать хор, работать над строем, ансамблем, дыханием, дикцией, тембром, а в качестве поющего хормейстера совершенствует свои вокально-хоровые навыки: певческое дыхание, правильное звукообразование, дикцию, умение петь в ансамбле.

Обучение основано на изучении лучших образцов отечественной и зарубежной хоровой музыки а'cappella и с сопровождением, воспитывающих художественный вкус студента-хормейстера, и направлено на обогащение круга музыкальных впечатлений и формирование активного творческого мышления будущих специалистов.

Репертуар формируется из сочинений различных музыкальных стилей: эпохи Возрождения, западно-европейское барокко, раннего и позднего романтизма, русской музыки XIX-XX в.в., современной зарубежной и отечественной музыка (2-я пол. XX в. - начало XXI в) и т.д.

Под руководством преподавателей специального класса «Дирижирование» и руководителя хорового класса студенты составляют репертуар, который утверждается на кафедре. При утверждении репертуара следует сохранять индивидуальный подход к каждому студенту и учитывать вокально-технические возможности и состав хора. Выбранное сочинение должно способствовать профессиональному росту студента, соответствовать уровню его музыкальной и дирижерской подготовки.

Практика работы с хором способствует активизации коммуникативных способностей студентов-хормейстеров. В ходе занятий студент приобретает умение контролировать и оценивать свои действия, гибко и дипломатично влиять на поведение исполнителей, реагировать на их эмоциональное состояние и отношение к замечаниям, чувствовать степень внимания, находить правильную манеру общения с коллективом. Немаловажную роль играет владение студентом выразительной речью и способность вызывать в певцах состояние творческого подъема. Дирижерская практика дает возможность студентам повысить уровень своего профессионального мастерства и личностных качеств: усовершенствовать мануальную технику и коммуникативные качества, формировать артистизм.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Практика создает условия для максимального выявления и развития профессиональных музыкальных и педагогических способностей, художественных интересов, личностных особенностей студентов с целью последовательного формирования у них индивидуального стиля профессиональной деятельности.

Проведение совместного занятия студента и консультанта с учеником предполагает действенное включение консультанта в процесс проведения урока практикантом, что активизирует мышление бакалавра, создает атмосферу совместного творчества. Формы консультации должны варьироваться в зависимости от индивидуальности студента и уровня его подготовленности.

По окончании семестра кафедра рассматривает письменный отчет студента с отзывом руководителя.

Промежуточная аттестация по результатам семестра по прохождению практики осуществляется в форме зачета на основании отчета студента о практике и отзыва руководителя практики. Отчет о практике является отчетным документом о ее прохождении. Отчет о практике составляется на основании программы практики, дневника практики.

Отчет о практике

Отчет о практике должен содержать следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- описание результатов выполнения индивидуального плана практики в виде таблицы, где отмечаются выполненные индивидуальные задания, сроки выполнения и формы отчетности;
- основные итоги практики, самооценка проделанной работы (соответствие ожиданиям, достижения, трудности), пожелания по организации и содержанию практики;
- список использованных источников;
- приложение (материалы, указанные в графе «Форма отчетности»)

Отзыв руководителя практики о прохождении практики содержит следующие структурные элементы:

- содержание отзыва (отмечается соответствие выполненной работы программе практики и дневнику практики, качество выполненной работы и др., дается итоговая оценка выполненной работы).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Главной методической установкой для педагога является систематичность занятий, наличие в предлагаемых к обсуждению темах и вопросах как учебной (закрепляющей знания) цели, так и творческой (развивающей полученные знания).

Выбранные произведения должны отвечать условиям «посильности», методической обоснованности, последовательности в осуществлении предложенной задачи и, одновременно, раскрытия творческих возможностей студента, а в конечном итоге, развития навыков самостоятельного подхода к работе.

Для освоения дисциплины «работа с хором» необходимы:

- рабочая программа;
- учебники по методике, общей и музыкальной педагогике и психологии;
- хрестоматии;
- специальная учебно-методическая литература;
- нотная литература;
- аудио и видеозаписи

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Подготовительный этап производственной практики включает в себя встречу с руководителем хорового класса, на которой обсуждается список произведений для работы с хором. Произведения иллюстрируются в виде проигрывания на рояле, либо аудио-, видео-прослушивания.

В самостоятельную работу студентов входит:

- изучение методической литературы по хороведению и работе с хором,
- знакомство с творческими биографиями композиторов изучаемых произведений,
- прослушивание хоровых произведений избранных композиторов,
- выучивание хоровых партитур произведений,
- музыкально-теоретический анализ произведений,
- вокально-хоровой анализ произведений,
- выучивание хоровых партий произведений,
- составление плана репетиционной работы,
- предложение вокально-хоровых упражнений для распевания хора.

Руководитель практики контролирует каждый этап работы студентов, оценивая в беседе проделанную студентом работу. В упражнениях-распеваниях необходимо

определить их основные задачи, например, подготовка голоса к работе в определенных тесситурных и динамических условиях, совершенствование вокально-технических навыков, развитие певческого дыхания, подготовка к исполнению различных штрихов.

Организация и практическое осуществление процесса репетиционной работы с хоровым коллективом должны иметь планомерный и систематический характер. Предполагается анализ проведенной работы, постановка задач от репетиции к репетиции по степени возрастания трудностей, формирования художественного вкуса и культуры исполнения, освоение исполнительских интерпретаций произведений.

Заключительный этап практики предполагает концертные выступления с хоровым коллективом в качестве дирижера-хормейстера.

Рекомендации по работе над вокально - хоровым сочинением в рамках подготовки к репетиции с хором.

Изучение общих сведений о произведении и его авторах

- Точное и подробное название произведения. Год создания. Авторы музыки и текстов. Вид хорового творчества (хор а cappella, хор с сопровождением). Хоровой жанр произведения. Если анализируемое произведение является частью наиболее крупного сочинения, то следует кратко охарактеризовать остальные его части, чтобы иметь общее представление обо всем цикле (состав исполнителей, количество и название частей, роль хора и др.). Сведения о жизни и творчестве композитора. Годы жизни. Общая характеристика творчества. Основные произведения. Более подробная характеристика хорового творчества. Краткие сведения об авторе литературного текста. Годы жизни. Общая характеристика творчества. Литературный текст. Сравнение текста, использованного композитором с литературным оригиналом; возникшие изменения и их причины. Если использованный текст является фрагментом более крупного произведения, необходимо дать общую характеристику всего произведения.

- Изложение литературного текста (выписать весь использованный текст). Определить взаимосвязь текста и музыки. Степень их соответствия. Воплощение средствами музыки литературных тем и образов. Взаимосвязь строения текста и формы хорового произведения.

- Музыкально-выразительные средства: определение формы, особенности использования композитором традиционной музыкальной формы при воплощении своего замысла в данном произведении (размер и число музыкальных предложений и др.).

- Разбор музыкально-тематического материала. Характеристика мелодии, темп (темпы), распределение музыкально-тематического материала между хоровыми партиями (а также солирующими голосами и инструментальным сопровождением). ладо-тональные особенности произведения. Определение основной тональности. Характеристика тонального плана. Основные отклонения, модуляции. Ладовые особенности.

- Гармонический анализ. Подробный анализ гармонии.

- Хоровая фактура. Состав хора (однородный, смешанный, число голосов-партий). Диапазоны партий и всего хора. Тесситурные условия. Степень вокальной загруженности отдельных партий. Тесситурное и динамическое соотношение между партиями (хоровой ансамбль). Роль различных партий в произведении (исполнение основного мелодического материала, подголосков, аккомпанемента и др.). Использование специфических тембровых качеств хора и его партий. Особенности интонирования (хоровой строй). Выявление на основе ладо-гармонического анализа наиболее сложных в интонационном отношении моментов с учетом закономерностей мелодического и гармонического строя. Способы преодоления интонационных трудностей.

- Дикция. Вокальность литературного текста и особенности его произношения (орфоэпия). Особенности подтекстовки. Пение без текста (закрытым ртом, на слог).

- Приемы хорового изложения.

- Определение количественного состава хора, необходимого для данного произведения

Исполнительский анализ

- Разработка исполнительского плана на основе раскрытия содержания произведения и исходя из литературного, музыкального и хорового анализа.

- Общий характер произведения и его частей. Темповый Основные вопросы (точный перевод и объяснение всех темповых обозначений). Метрономические указания. Агогика. Динамика. Артикуляция. Выявление специфических исполнительских трудностей в связи с особенностями жанра и формы произведения. Определение характерного для данного произведения основного исполнительского принципа (цельность, непрерывность развития, эпизодичность. детализация, периодичность и др.). Фразировка. Связь музыкальной и литературной фразы. Определение общей и частных динамических и смысловых кульминаций.

- Приемы дирижирования. Tempo-метро-ритмические особенности. Дирижерская схема. Показы вступлений, дыханий, снятий. Наличие фермат, дробление долей и т.п. Характер дирижерского текста.

- Изложение собственного исполнительского замысла (интерпретация произведения) и его конкретная детализация путем отбора и выделения наиболее характерных для данного произведения музыкально-выразительных, вокально-хоровых и дирижерско-исполнительских средств.

- Определение в произведении наиболее важных и трудоемких моментов, требующих особого внимания в процессе репетиционной работы; методы эффективной работы над ними (сольфеджирование, транспонирование и др.).

- Выявление некоторых стилистических черт творчества композитора в данном произведении (при сравнении с другими его сочинениями).

- Наличие различных редакций партитуры, причина возникновения и их сравнительный анализ. Сравнение анализируемого произведения с другими произведениями, написанными на тот же текст или посвященными той же теме.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговый контроль осуществляется в виде зачета 8 в семестре, на котором выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений.

Зачет:

- устный ответ по пройденным темам курса;
- проведение итоговой репетиции с хором (15 минут) по одному из произведений репертуарного списка по выбору преподавателя.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

Стулов И.Х. Хоровой класс: отношение к обучению: монография. - М.: Прометей, 2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://eJanbook.com/reader/book/63343/#2>

2. Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер: учебное пособие. - 3-е изд., стер., - СПб.: издательство «Лань», «Планета музыки», 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://eJanbook.com/reader/book/99780/#4>

Дополнительная литература:

Безбородова Л.А. Дирижирование. - 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2011

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://eJanbook.com/reader/book/60834/#2>

2. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. - СПб.: Композитор, 2015

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://eJanbook.com/reader/book/73040/#2>

Интернет-ресурсы:

СКГИИ имеет доступ к следующим библиотечным Интернет-ресурсам:

1. Электронная библиотечная система IPR books www.iprbookshop.ru;
2. Электронная библиотечная система "Лань" www.e.lanbook.com
3. Образовательная платформа Юрайт <https://urait.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных, а также доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической): партитурами, оркестровыми партиями, клавирами оперных произведений, аудио-видеофондами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование академическим хором».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2024 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: доцент

Кучукова Р.С.

Эксперт: доцент

Жаптуева Л.Х.