

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Северо – Кавказский государственный институт искусства»
Колледж культуры и искусств

«Утверждаю»

Проректор по учебной работе

Б.Г. Ашхотов

«30» августа 2017г.

«Рабочая программа»

учебной дисциплины

«Основы дирижерской деятельности»

по специальности

53.02.04 «Вокальное искусство»

Нальчик

2017 год

Одобрена предметно - цикловой комиссией «Вокальное искусство»

Протокол № 1

От «27» августа 2017 г. Председатель ПЦК _____ Даурова И.С.

Разработана на основе Федерального государственного Образовательного стандарта по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство»

составитель: Гридасов Геннадий Васильевич

Эксперт: Мидова М.К. , преподаватель ККИ СКГИИ

Содержание

- 1.Цель и задачи дисциплины.
- 2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
- 3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
- 4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
- 5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
- 6.Материально-техническое обеспечение дисциплины.
- 7.Методические рекомендации преподавателям.
- 8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
- 9.Перечень основной учебной литературы.

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса «Дирижирование»--воспитать разносторонне развитого музыканта, высококвалифицированного специалиста, владеющего знаниями и навыками, необходимыми для дальнейшей практической работы.

Основными принципами и задачами курса являются:

- воспитать у студентов интерес и любовь к хоровому исполнительству, песенному народному творчеству, хоровому наследию западноевропейской и русской хоровой классики, современной хоровой музыке
- развить музыкальные способности каждого студента, выявив их индивидуальные особенности
- дать знания, умения и закрепить навыки по технике дирижирования
- способствовать формированию черт характера, необходимых для управления хором (воля, ответственность, настойчивость, трудолюбие и др.)
- развить навыки самостоятельной работы над хоровой партитурой
- ознакомить с основными методами работы с хором, закрепив их на практике
- научить использовать при работе с хором знания и навыки, полученные при изучении всех предметов специального цикла.

Успешность работы по формированию квалифицированных специалистов возможна при выполнении этих задач в их взаимосвязи, а также при правильном подборе учебного репертуара с учетом индивидуальности каждого обучаемого.

1.2. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Дирижирование как особый вид деятельности; формирование практических навыков работы с творческим коллективом; освоение техники мануальных средств дирижирования; художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; первоначальное прочтение и охват хорового произведения в целом; детальный разбор авторского текста; понимание мира эмоциональных состояний и художественных образов, поиск адекватных интерпретаторских решений; применение художественно оправданных технических приемов, использование многообразных возможностей хоровой партитуры в достижении наиболее убедительного воплощения исполнительского замысла.

Слуховой контроль, управление процессом исполнения. Сценическое поведение, психологическая самопрофилактика. Анализ исполняемых произведений, применение теоретических знаний в исполнительской практике использование научно-исследовательских трудов в области теории хорового исполнительства, рекомендаций и советов крупнейших музыкантов. Сравнительный анализ записей исполнения произведения различными хоровыми коллективами. Накопление репертуара, включающего хоровые произведения различных жанров, форм, стилей.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Проверка знаний студентов осуществляется на контрольных уроках

Оценка складывается из следующих составляющих:

- дирижирование одного произведения а капелла и одного произведения с сопровождением, для разных составов (детского, женского, мужского, смешанного), изложенные в гомофонно – гармоническом складе и с элементами полифонии.
- исполнение на фортепиано партитуры произведения а капелла и с сопровождением (в два инструмента) наизусть.
- пение хоровых партий (по выбору комиссии) в произведении а капелла наизусть.

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Объём курса – 67 часов, в пятом семестре на 3 курсе 2 часа в неделю(32 часа), в седьмом и восьмом семестре на 4 курсе по 1 часу в неделю (35часов).

Требования, обязательные для всех студентов:
на первом курсе за год должно быть пройдено не менее 12-произведений.
на втором курсе за год должно быть пройдено не менее 12-произведений.

Учитывая индивидуальный характер обучения, можно рассматривать процесс воспитания дирижера - как целостное личностное образование. Личностное ориентирование предполагает развитие следующих компонентов: эмоций, мышления, памяти, музыкальных

интересов, вкусов, потребностей, склонностей, убеждений, музыкального опыта, умения, навыков и привычки, индивидуальных творческих способностей, музыкальности.

4. Содержание дисциплины

1. Содержание курса. Примерный материал для заданий

Первый курс – введение: техника дирижирования, её задачи и значение для управления хором – «дирижёрский аппарат», основная позиция дирижёра (постановка корпуса, рук, головы) – основные принципы мануальной техники: естественность, свобода, точность и др.

2.Тактирование – дирижёрские схемы, грани долей, доленое движение, связь его с видами звуковедения.

3. Вступление и окончание:

- три момента начала исполнения – внимание, дыхание, вступление, окончание: его подготовка и снятие.

- ауфтакт – подготовка любого показа; система ауфтактов как основа дирижерского управления хором, вступления и снятия на все доли такта.

4. Паузы и цезуры, дыхание по тексту;

5. Ферматы (снимаемые), акценты простые;

6. Кульминации (подготовка кульминации, разрешение);

7. Дирижирование простых хоровых произведений в размере 3/4, 4/4, 2/4 в умеренном темпе при звуковедении нон легато и легато, при динамике пьано и меццо-пьано, меццо-форте, форте, короткое крещендо и диминуэндо.

4.1. Зачётно – экзаменационные требования по курсам и семестрам

Требования для курса регламентированы. На контрольный урок выносятся два хоровых произведения (одно с сопровождением и одно без сопровождения). Игра партитуры и дирижирование составляют исполнительскую часть контрольного урока. Кроме того, проводится опрос – пение голосов, игра примеров, собеседование. Дирижирование оценивается отметкой.

Примерные экзаменационные программы: Р. Шуман «Доброй ночи», П.Чесноков «Солнце, солнце встаёт».

4.4. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации

График аттестации

Работа над произведением должна начинаться с предварительного его исполнения учащимися на фортепиано и тщательного анализа по следующей примерной схеме:

- 1) общий анализ содержания;
- 2) музыкально – теоретический анализ;
- 3) вокально – хоровой анализ;
- 4) исполнительский анализ;

Необходимо фиксировать анализ изучаемых произведений в виде устных аннотаций. Учащийся должен выучить хоровую партитуру и играть её на фортепиано по нотам и наизусть. Знать наизусть каждую хоровую партию и петь её под собственное тактирование. Полезно учащегося тренировать – это умение играть одной рукой на фортепиано партию одного или двух голосов, одновременно дирижируя другой рукой.

В начале семестра педагог должен составить на каждого учащегося индивидуальный план. Где даст характеристику каждого учащегося в конце семестра.

5. Учебно – методическое и информационное обеспечение курса

Список нотной литературы.

1. Андреева Л., Попов В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. М., 1968 -1977 – 1-3.
2. Библиотека студента – хормейстера (все выпуски).
3. Дмитриевская Г. Хрестоматия по технике дирижирования – М., 1951.
4. Красотина Е., Рюмина К., Хрестоматия по дирижированию хором.- М., 1968. – Вып. 1
5. Полтавцев И., Святозарова М., Курс чтения хоровых партитур. – М., 1964. – Вып. 1.
6. Хрестоматия по технике хорового дирижирования (русские народные песни) К. Птица. – М.,1963. – Вып. 1.
7. Шелков Н., Хрестоматия по чтению хоровых партитур.Л,1963
8. Заливухина Л. Хрестоматия по дирижированию хором.М.,1964.

v.1.2. Примерный репертуарный список
первый курс

произведения без сопровождения

Греческая народная песня «Где ты, колечка»(обр.В.Соколова)

Сб. «Хоры без сопровождения для детских коллективов».

Сост.В.Соколов. Вып. 2. М., 1966

Литовская народная песня «Вечер» (обр. А.Будрионаса). Сборник «Хоры без сопровождения для детских хоровых коллективов». Сост.В.Соколов. Вып.3. М., 1967

Польская народная песня «Урожайная» (обр. Ф. Риллинга). Сборник «Библиотека хормейстера». Вып. 23. М., 1967

Румынская народная песня «Кукушечка» (обр. В. Локтева). Сборник «Нас миллионы». Сос. В. Локтев. М., 1966

Русская народная песня «Грушица» (обр. А. Свешникова, перел. Л.Раковицкого). Сборник «Молодость наша». Сост. Л.Раковицкий. 1963

Словацкая народная песня «Певчая птичка». Сборник «Песня звонкая». Сост.М. Заринская. Л., 1965

Сборник «Песни для средней школы». Сост.В.Шацкая, В. Дронов, М., 1955:

Русская народная песня « Во лужях»(обр. А.Лядова)

Русская народная песня « У зори-то, у зореньки»(обр.А.Луканина)

Русская народная песня « Я пойду ли молоденька»(обр.А.Лядова)

Курс чтения хоровых партитур. Сост. И. Полтавцев. М. Святозарова, ч.1.М.,1962:

Русская народная песня «Возле речки, возле мосту»

Русская народная песня «Лен зеленой»(обр. В.Соколова)

Русская народная песня «Ой, при лужку, при лужку»(обр.А.Александрова)

Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Л.Заливухина М., 1964:

Русская народная песня «Вниз по Волге-реке»

Русская народная песня «На родимую сторонку»

Русская народная песня «Как по морю»(обр.А.Свешникова)

Словацкая народная песня «Сумрака вечерний»(обр.А.Цахе)

Хрестоматия по дирижированию хором. Сост.Е.Красотина, К. Рюмина, Вып.1, М., 1968:

Русская народная песня «Смолк давно соловушко»(обр.А.Свешникова, пер.Л.Раковицкого)

Русская народная песня «Песня про Добрыню» (обр.А.Лядова)

Русская народная песня «Снеги белые, пушистые»(обр.А.Лядова)

Русская народная песня «Из-за лесу, лесу темного»(обр. Римского-Корсакова)

Русская народная песня «Не одна во поле дороженька»

Русская народная песня «А я по лугу»

Русская народная песня «В сыром бору тропина» (обр.А.Гречаникова)

Белорусская народная песня «Неман»

Украинская народная песня «Калино-малино» (обр.Н.Леонтовича)

Польская народная песня «Пой, пой певунья-птичка»(обр.А.Свешникова)

Польская народная песня «Перепелка» (обр. Д. Ардентова)

Грузинская народная песня «Сулико»(обр.А.Магрелидзе)

Курс чтения хоровых партитур. Сост.И. Полтавцев, М.,Святозарова.Чсть 1. М., 1962:

Анцев М. «Задремали волны»

Ребиков В. «Травка зеленеет»

Мендельсон Ф. «Весной»

Сборник «Песни для детского хора».Сост. В. Соколов. Вып.7М.,1965

Елесева-Шмидт Э. «Ручеек»

Кюи Ц. «Весенняя песня» (пер.В.Соколова)

Шуман Р. «Весенние цветы»(обр.В.Соколова)

Сборник «Хоры без сопровождения для детских хоровых коллективов». Сост. В.Соколов. Вып.3.М., 1967:

Шостакович Д. Песня Мира(пер. В.Соколова)

Чичков Ю. «Луч солнца»

Даргомыжский А. «Два ворона»(пер.В.Соколова)

Хрестоматия по дирижированию хором. Сост.Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. Вып.1. М., 1968:

Озолинь Я. «Как прекрасна ты, Отчизна»

Коваль М. «Эхо»

Попатенко «Облака»

Фрид Г. «Гуси-Лебеди»

Кальюсте Х. «Все на качели»

Свешников А. «Гаснет вечер»

Ребиков В. В воздухе птичка поёт»

Мендельсон Ф. «Воспомипанье»

Мендельсон Ф. «На юге»

Произведения с сопровождением

Сборник хоровых произведений (7-10 классы). Сост. С.Благообразов, Д. Локшин., Л., 1959:

Русская народная песня «Как кума-то к куме»(обр. С.Благообразова)

Русская народная песня «В темном лесе»(обр. М. Нахимовского)

Русская народная песня «У зори-то, у зореньки»(обр. С.Благообразова)

Украинская народная песня «Дывлюсь я на небо»(обр.А. Луканина)

Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Е. Красотина, Вып. 1. М. 1968:

Балгарская народная песня «Путь в горах» (обр. А.Живова)

Русская народная песня «Сеяли девушки яровой хмель»(обр. А.Гречанинова)

Сборник песен для средней школы. Сост.В. Шацкая, М.Румер, В.Дронов.М.,1955:

Глинка М. «Жаворонок»

Глинка М. «Воет ветер в чистом поле»

Вильбоа К. «Моряки»

Варламов А. «Горные вершины»(пер.А.Луканина)

Кюи Ц. «Заря лениво догорает»

Гречанинов А. «Урожай», «Колыбельная»

Рубинштейн А. «Горные вершины»

Сборник хоровых произведений(7-10 классов). С.Благообразов, Д. Локшин. Л., 1959:

Новиков А. «Звенит гитара над рекою»(обр. Д.Локшина)

Танеев С. «Горные вершины»

Новиков А. «Дороги» (обр.Д.Локшина)

Сборник «Хоры западноевропейских композиторов». Сост.В.Вахромеев.М.,1959:

Шуберт Ф. «В путь»(пер.А.Сапожникова)

Шуман Р. «Приход весны»

Сен-Санс.К. Хор «Весна нам с тобой приносит цветы» из оперы «Самсон и Далила»

Брамс И. «Колыбельная»(пер.А.Сапожникова)

Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Л. Заливухина. М., 1964:

Шварц Л. «Уж как пал туман на поле чистое»

Гречанинов А. «Призыв весны»

Глиэр Р. «Здравствуй, гостья-зима»

Глиэр Р. «Травка зеленеет»

Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Е. Красотина,

Туликов С. «Родина любимая моя»

Фрадкин М. «Песня о Днепре»

Пахмутова А. «И сказки расскажут о вас»

Рубинштейн А. «В зелени ярко» из оперы «Маккавей»

Второй курс

Произведения без сопровождения

Белорусская народная песня «Перепелочка»(обр.В.Соколова). Сборник «Хоры без сопровождения для детских хоровых коллективов».Сост.В.Соколов. вып.2. М., 1966

Русская народная песня «Как на дубе»(перел. Ю.Славницкого, обр.А.Михайлова).

Русская народная песня «Говорил-то мне»(обр.А.Михайлова)

Курс чтения хоровых партитур. Сост. И. Полтавцев, М. Светозарова. Ч.1. М., 1962:

Русская народная песня «Вейся, вейся, капустка»(обр. В.Орлова)

Русская народная песня «В сыром бору тропина»(обр. М.Анцева)

Русская народная песня «Посеяли девки-лен»(обр. А.Пащенко)

Русская народная песня «Воскукуй, моя кукушечка»(обр. М. Ипполи-ва-Иванова)

Хрестоматия по дирижированию. Сост. К. Птица. Вып. 1. М., 1963

Русская народная песня «Чтой-то звон»(обр. А. Карпова)

Русская народная песня «Ай, во поле липенька»(обр. Римского-Корсакова)

Русская народная песня «Уж я золото хороню»(обр. А. Копосова)

Русская народная песня «Ах, ты ноченька»(обр. А.Свешникова)

Русская народная песня «Грушица»(обр.А.Свешникова)

Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Сост. Н. Шелков. Л.1963

Русская народная песня «Как кума-то к куме в решете приплыла»

Русская народная песня «Было у тещеньки семеро затьев»

Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Е.Красотина. Вып.1.М.,1968

- Русская народная песня «Как на дубе»(обр.Ю.Славницкого)
- Русская народная песня «Соловьем залетным» (обр. М.Анцева)
- Словацкая народная песня «Гусары»(обр.В.Новака)
- Словацкая народная песня «Ивушка»(обр.Е.Красотина)
- Чешская народная песня «Камышинка(обр.Н.Можайского)
- Щедрин Р. «Тиха украинская ночь». Сборник «БХ».Вып.12.М.,1965
- Сборник «Поют студенты МГУ» Сост. И.Нестеренко.Вып.1.М.1960:
- Глинка М. «Ах ты, душечка»(пер. В.Соколова)
- Шмидт Э. «Кукушка»
- Полонский С. «Элегия»
- Курс чтения хоровых партитур. Сост. И.Полтавцев.ч.1. М.,1962
- Танеев С. «Венеция ночью»
- Ипполитов-Иванов «Сосна»
- Копылов А. «Озеро светлое»
- Рубинштейн А. «Мечь»
- Коваль М. «Ильмень-озеро»
- Эрнесакс Г. «Моя страна»
- Шуберт Ф. «Липа»
- Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Сост.Н.Шелков.Л.,1963
- Ипполитов-Иванов М. «О край родной», «Острою секирой»
- Кюи Ц. «Гроза», «Задремали волны»
- Алябьев А. «Всех цветочков боле»
- Абт Ф. «Ласточка»
- Анцев М. «Осень»
- Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Л. Заливухина.М.,1964:
- Анцев М. «Ива»
- Абт Ф. «Весной»
- Хрестоматия по дирижированию хором. Сост.Е. Красотина.Вып.1.М.,1968
- Алябьев А. «Песня о молодом кузнеце»
- Галкин И. «Куда б ни шел, на ехал ты»
- Дарзинь Э. «Пусть буря воеет»
- Людиг М. «Лесное озеро»
- Шуман Р. «Доброй ночи»

Мендельсон Ф. «Как иней ночью весенней пал»

Произведения с сопровождением

Русская народная песня «Заря ль, моя зоренька». Хрестоматия по хоровой литературе. Сост. С. Попов. Вып. 1. М., 1958

Русская народная песня «Дунай» (обр. А. Новикова) «БХ». Вып. 22. М., 1967

Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Е. Красотина. Вып. 1. М., 1968:

Русская народная песня «Во поле берёзонька стояла» (обр. А. Александрова)

Русская народная песня «Уж я золото хороню» (обр. А. Копосова)

Бородин А. Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»

Даргомыжский А. Хор «Сватушка» и хоры русалок из оперы «Русалка»

Чайковский П. Хор «Пока на небе не погас» из оперы «Орлеанская дева»

Чесноков П. Произведения для женского хора. Сост. Н. Лебедева. М., 1962:

«Катит весна», «На старом кургане»

«Крестьянская пирушка», «Солнце, солнце встает»

«Лотос»

Сборник «Хоры русских композиторов». Сост. В. Вахромеев. М., 1961:

Глиэр Р. «Весна»

Ипполито-Иванов М. «Утро»

Чайковский П. Хор цветов из музыки к весенней сказке А. Островского «Снегурочка»

Рахманинов С. «Задремали волны»

Корещенко А. «Осень»

Бах И. С. «Желанный час» (пер. В. Соколова)

Шуман Р. «Испанская песня» (пер. В. Соколова)

Хрестоматия по дирижированию. Сост. Л. Заливухина. М., 1964:

Прокофьев С. Песня об Александре Невском из кантаты «Александр Невский»

Серов А. Хор «Застонало сине море» из оперы «Рогнеда»

Аренский А. Пляски и хор девушек «У меня-ль во садочке» из оперы «Сон на Волге»

Гречанинов А. «В чистом поле дуб стоит»

Хрестоматия по дирижированию хором. Сост. Е. Красотина. Вып. 1.

Чичков Ю. «Баллада о неизвестном матросе», «Солдатские звезды»

Коваль М. «К Родине»
Верди Дж. Хор «Кто там» из оперы «Аида»
Гуно Ш. Хор придворных из оперы «Ромео и Джульетта»
Гречанинов А. «Осень»
Направник Э. Хоровод из оперы «Нижегородцы»
Ипполитов-Иванов М. «Покорение Сибири»
Рубинштейн А. Хор «Ноченька»

6. Учебная литература

1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер.- Л., 1976
2. Багриновский М. Основы техники дирижирования. – М., 1963
3. Егоров А. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин. – Л., 1959
4. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1987
5. Живов В. Теория и история хорового исполнительства. – М., 1998
6. Живов В. Трактовка хорового произведения. – М., 1986
7. Казачков С. О подготовке хоровых дирижеров/Советская музыка. 1958
8. Мусин И. Техника дирижирования.Л., 1967
9. Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – М., 1979
10. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. – 1985
11. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961

7. Методические рекомендации преподавателям.

1. заинтересовать студента процессом обучения, развивать творческую активность.
2. формировать личность творческого человека. Развивать общую культуру студента.
3. развивать общие и музыкальные способности студента, мануальные данные, формировать музыканта, воспитывать вкус, заложить основы волевых качеств личности, выявлять артистические исполнительские возможности студента.
4. Обучать основным навыкам дирижерской техники.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента.

Важным условием хорошего обучения по дирижированию является строгая систематичность аудиторных и самостоятельных занятий. Педагог разъясняет студентам содержание, методику и формы их самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов, охватывает все виды деятельности, включая закрепление изученных на занятиях приемов дирижирования хоровыми произведениями, пение и выучивание наизусть хоровых партий, игру партитуры на фортепиано, работу над поэтическим текстом, анализ партитуры и написание аннотаций, составление планов разучивания изучаемых произведений и репетиционной работы с хором. Кроме этого, студентам необходимо самостоятельно находить, изучать и анализировать различные учебные пособия, литературные издания, прослушивать записи хоровых произведений в различных интерпретациях. Особое внимание следует уделить знанию основных теоретических положений и понятий, связанных с техникой дирижирования. Осознанное владение дирижерским аппаратом, умение грамотно объяснять главные моменты, связанные с вопросами дирижирования – одна из задач.

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов:

1. Изучение творческих биографий авторов исполняемых произведений.
2. Музыкально – теоретический, вокально – хоровой и исполнительский анализ изучаемых произведений.
3. Исполнение хоровой партитуры на фортепиано.
4. Совершенствование певческого мастерства и музыкальной памяти в процессе исполнения хоровых партий по нотам и наизусть.
5. Выразительное декларирование поэтического текста.
6. Упражнения на оттачивание элементов и приёмов дирижёрской техники.

7. Прослушивание аудио и видеозаписей, необходимых для изучения творчества композиторов.
8. Изучение специальной литературы, необходимой для самостоятельного усвоения материала учебного курса.