

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И.Глинки»

Кафедра хорового дирижирования

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе
Ульянова Р.А.

«ОДОБРЕНО»

Ученым советом

ННГК им. М.И.Глинки

Протокол № 10 от «26» июня 2015 г.

**Рабочая программа учебной
дисциплины
П.03 «Работа с хором»**

Направление подготовки:
ФГОС ВПО 53.03.05 (073500) «Дирижирование»

Профиль подготовки: «Дирижирование академическим хором»

Уровень высшего образования: бакалавриат

Составитель:
Стольников И. М., преподаватель

Нижний Новгород
2015

1. УЧЕБНО-НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ВПО по направлению подготовки 53.03.05 (073500) «Дирижирование», профиль подготовки «Дирижирование академическим хором» (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 апреля 2011 г. №1464) и учебным планом ННГК им. М.И. Глинки по направлению подготовки 53.03.05 (073500) «Дирижирование», профиль подготовки «Дирижирование академическим хором» (утвержден 26 июня 2015 г.).

1.1. Выписка из учебного плана ННГК им. М.И.Глинки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа

№ п. п.	Наименование дисциплины	трудоемкость	Объём учебной работы студента в часах					самостоятельные	Распределение по курсам и семестрам								Итого вый контроль (семестры)		
			Объём работы студента в часах с преподавателем						1к		2к		3к		4к		Зачёт	Экзаме	
			всего	лекции	практические	индивидуальные	КСР		1	2	3	4	5	6	7	8			
Практики																			
03	Работа с хором	144					144							0,5	0,5	1	1	8	

Рабочая программа утверждена на кафедре хорового дирижирования:
 Протокол № 10 от 25 июня 2015 года

Заведующий кафедрой
 профессор Покровский Н.И.

1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Работа с хором» изучается на 3,4 курсах бакалавриата по специальности 53.03.05 «Дирижирование академическим хором» в 5, 6 семестрах по 0,5 часу в неделю и на 7, 8 – по 1 часу в неделю. Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ, 144 часа, рассчитана на самостоятельную работу.

Целью дисциплины «Работа с хором» является комплексное формирование общекультурной (универсальной) и профессиональной компетентности художественного руководителя творческого коллектива. Приобретение обучающимся опыта самостоятельной работы над музыкальным произведением. Накопление и совершенствование репертуара. Практическое освоение репетиционной работы с солистами, хором; подготовка и проведение репетиций. Конечная цель – художественно полноценное исполнение, демонстрирующее зрелость и осмысленность дирижерской интерпретации.

Задачи дисциплины:

- формирование вокально-хоровой техники, освоение навыков хорового пения: приёмов дыхания, звукообразования (атаки звука, его округление);
- умение пользоваться головным и грудным резонаторами, головным грудным и смешанным регистрами;
- владение различными видами тесситуры;
- развитие тембров хорового звучания;
- совершенствование звуковедения (владение различными штрихами);
- развитие ансамблевых навыков (формирование умения держать строй, чисто интонировать, знание принципов интонирования мажорной и минорной гамм, интервалов, освоение интонационных трудностей, связанных с тесситурными условиями произведений и фактурой изложения);
- совершенствование дикционных навыков (развитие подвижности артикуляционного аппарата, знание приёмов произношения гласных и согласных звуков, развитие чёткой и ясной дикции);
- воспитание выразительного и осмысленного исполнения текста, владение разнообразной нюансировкой, изучение и освоение художественных исполнительских приёмов пения (музыкальная фраза, фактура сочинения, темп и пр.);
- изучение основных средств и приёмов управления хором, применение на практике дирижёрской техники, изучаемой на уроках дирижирования;
- применение в работе с хором знаний, полученных на лекциях по методике работы с хором, методике преподавания вокала, лекциях по музыкальной педагогике и психологии.

2. Место дисциплины в структуре ООП (основной образовательной программы)

Дисциплина «Работа с хором» включена в цикл дисциплин: Практика (П.02), имеет тесные взаимосвязи и является основой для изучения таких дисциплин как:

«Методика репетиционной работы»

«Работа над музыкальным произведением»
«Методика преподавания дирижирования»
«Методика работы с артистами коллектива»

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих **общекультурных компетенций**:

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (**ОК-5**);
- проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях (**ОК-11**);

профессиональных компетенций:

- дирижировать музыкальным коллективом (оркестром, хором) при разучивании и публичном исполнении концертной программы (**ПК-11**);
- быть готовым к работе дирижера исполнительского коллектива (оркестрового, хорового, ансамблевого) в музыкальном театре (**ПК-12**);
- организовывать и проводить репетиционный процесс с различными составами творческих коллективов (солисты, ансамбли, хоры, оркестры) (**ПК-14**);
- быть готовым к самостоятельной работе над партитурой (**ПК-16**);
- быть готовым осуществлять творческое руководство музыкальным коллективом (хором, оркестром, труппой музыкального театра) (**ПК-23**);
- быть готовым к организации и планированию концертной деятельности творческого коллектива (**ПК-24**);
- формировать концертный репертуар, репертуар музыкальных мероприятий (конкурсы, фестивали), составлять концертные программы, филармонические абонементы (**ПК-25**);
- использовать методы организационной деятельности и высокую культуру общения в художественно-творческом процессе (**ПК-26**);

профессионально-специальных компетенций:

- быть готовым к взаимодействию с режиссером оперного театра в реализации творческих постановок (оперы, балеты, оперетты, мюзикла) (**ПСК-1**);
- быть готовым к работе с солистами-вокалистами, артистами хора в процессе репетиционной работы и к координации их на сцене (**ПСК-2**);
- быть готовым интеллектуально и психологически к деятельности хормейстера (**ПСК-5**);
- контролировать качество хорового звучания, строя и ансамбля (**ПСК-7**);
- работать над дыханием, нюансами, дикцией и артикуляцией в процессе исполнения (**ПСК-8**).

В результате освоения дисциплины **студент должен знать**:

- методы организации и управления концертным (театральным) процессом;

- последовательность этапов работы над музыкальным произведением, специфику каждого раздела;
- задачи и функции дирижера на каждом из этапов;

уметь:

- сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;
- работать с хором, грамотно объясняя художественные задачи и добиваясь их воплощения;
- работать с солистами-вокалистами;
- согласовывать звучание хора с акустикой зала;
- составлять концертные программы;
- создавать собственные аранжировки для различных составов хора;

владеть:

- навыками самостоятельного изучения хоровой партитуры;
- умениями и навыками конструктивного взаимодействия с членами творческого коллектива.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Аудиторные занятия				Самостоятельная работа
			Лекции	Практические	Индивидуальные	КСР	
1	Самостоятельная работа над хоровым произведением.	48					48
2	Практическое освоение репетиционной работы.	48					48
3	Этапы работы над хоровым произведением, специфика каждого этапа.	48					48
Итого:		144					144

Содержание курса

Тема 1. Самостоятельная работа над хоровым произведением. Работа над сочинениями различных стилей и жанров. Художественный образ сочинения и работа над ним. Анализ выразительные средств: штрихов, динамики, фразировки. Исполнение хоровой партитуры на фортепиано. Работа со словесным текстом, расстановка смысловых акцентов.

Тема 2. Практическое освоение репетиционной работы. План репетиционной работы, выбор необходимых методов работы. Работа по партиям, методика сводных репетиций. Подготовка коллектива к концертному выступлению.

Тема 3. Этапы работы над хоровым произведением, специфика каждого этапа. Изучение существующих концертных традиций. Создание собственной интерпретации сочинения. Предварительная, основная и завершающая работа над произведением. Психологические особенности подготовки дирижера к концертному выступлению.

В процессе прохождения дисциплины студенты должны воспитывать у других участников учебного хора любовь к хоровому искусству, эстетический вкус, волю, дисциплину. Особое внимание следует обращать на выработку у студента умения осуществлять единство воспитательных и образовательных задач. Одной из важнейших задач студентов является внедрение в практику своей работы опыта педагогов консерватории, руководителей хоровых коллективов.

Именно на работе с хором студент должен овладеть в полной мере всем техническим и художественным арсеналом искусства управления хором.

Для практики работы с хором выбираются произведения без сопровождения. Выбранные сочинения проходятся на уроках по дирижированию с педагогами по специальности, которые также помогают студенту составить план репетиций, выбрать необходимые методы работы.

Практика проводится под непосредственным руководством педагога по специальности, а также руководителя учебного хора.

В течение всего периода работы студент ведёт дневник практики, в который заносит план репетиций, а по её окончании составляет отчёт о проделанной работе.

6. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине

Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей. Сама специфика данного курса, являющейся исполнительской дисциплиной подразумевает то, что большой объём работы студента ложится именно на самостоятельные формы изучения специфики и возможностей мышечного аппарата посредством выполнения домашних заданий.

Основная цель этой формы работы студентов заключается не только в самостоятельном закреплении и осмыслении им технических элементов, отрабатываемых на занятиях по специальности, но и в интенсивном поиске художественной образности исполняемого произведения. Поэтому, помимо чисто технических задач, ставящихся перед студентом, немаловажное значение в самостоятельной работе приобретает самостоятельное усвоение неартикулированного содержания художественного творчества, что в максимальной форме реализует те установки духовного воспитания, которые естественны для художественных вузов.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт право педагогу:

- Судить о степени освоении студентом учебного материала.
- Следить за ростом его исполнительского мастерства.

- Оценить уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию.
- Понять природу дарования студента.
- Точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Иными словами, предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет применить индивидуальный подход к каждому студенту, учитывающий его психологические особенности и художественные предпочтения.

Темы концертных выступлений

Предложенный примерный перечень тем концертных выступлений составлен с учётом разных составов хора (ансамбля). Желательно, чтобы концертная программа имела единую направленность, например хоры без сопровождения П.Г. Чайковского, или русские канты и т.п. Это поможет студентам точно выверить стилистические особенности данного композитора и сконцентрироваться именно на творчестве одного автора.

Перечень тем концертных выступлений

1. Музыка композиторов эпохи Возрождения.
2. Хоры зарубежных композиторов без сопровождения.
3. Хоры русских композиторов без сопровождения.
4. Хоры современных композиторов без сопровождения.
5. Времена года в музыке.
6. Русские народные песни в обработках современных композиторов.
7. Переложения вокальных и инструментальных произведений для хора.
8. Женские хоры М. Парцхаладзе.
9. Женские хоры В. Тормиса.
10. Женские хоры М. Мусоргского.
11. Женские хоры А. Гречанинова.
12. Женские хоры Ц. Кюи.
13. Женские хоры из опер русских композиторов.
14. Женские хоры из опер зарубежных композиторов.
15. Хоры прибалтийских композиторов.
16. Песни народов мира.
17. Произведения немецких романтиков.
18. Произведения грузинских композиторов.
19. Ave Maria.
20. Полифонические произведения для женского хора.
21. Хоры на слова русских поэтов.
22. Джазовые этюды.
23. Хоровые сочинения на исторический сюжет.
24. Обрядовые песни для женского хора.
25. Духовная музыка русских композиторов.
26. Духовная музыка современных композиторов.
27. Хоровая музыка без текста.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Организация **текущего контроля** знаний – присутствие педагога на каждой репетиции, контроль над работой студента с последующим обсуждением занятия.

Промежуточный контроль: зачёт по дисциплине «Работа с хором» проводится в 10 семестре.

Итогом практики студентов III, IV курсов является открытое концертное выступление учебного хора факультета под управлением студентов-практикантов.

Заключительным этапом исполнительской практики является итоговая конференция, где педагоги и студенты обмениваются мнениями, выступают с пожеланиями.

Вопрос об окончательной аттестации студентов решается на специальном заседании кафедры, где заслушивается отчёт руководителя практики и происходит обсуждение концерта всеми членами кафедры дирижирования академическим хором.

Итогом практики студентов V курса является публичное выступление их с учебным хором в качестве дирижёров.

Критериями оценки концертного выступления являются:

- 1) Умение развивать у хора вокальные навыки (дыхание, звукообразование, формирование гласных, ощущение высокой позиции звука и т.д.);
- 2) Влияние и контроль студентом хоровых навыков (цепное дыхание, строй, ансамбль, умение петь «по руке» дирижера).
- 3) Адаптация работы с хором в соответствии с задачами курса и исполнительскими возможностями состава;
- 4) Учёт предварительной подготовленности студента к работе с хором, его возможностями в освоении музыки той, или иной степени сложности.
- 5) Коммуникативные и личные качества студента при общении с хором.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Анисимов, А. Дирижёр-хормейстер / А. Анисимов // Творческие методические записки. – Л., 1976.
2. Виноградов, К. Работа над дикцией в хоре / К. Виноградов. – М., 1976.
3. Вопросы вокальной методики. – М., 1976.
4. Гаркунов, Е. Н. Дирижёрский жест и способы исполнения звуков : (штрихи в хоровом пении) / Е. Н. Гаркунов // Вопросы хороведения и дирижирования хором. – Горький, 1982.
5. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – М., 1968.
6. Дмитриевский, Г. А. Хороведение и управление хором / Г. А. Дмитриевский. – М., 1968.
7. Егоров, А. А. Теория и практика работы с хором / А. Егоров. – Л. : Музгиз, 1951.
8. Левандо, П. Проблемы хороведения / П. Левандо. – М., 1974.
9. Ольхов, К. А. О дирижировании хором / К. А. Ольхов. – Л., 1961.
10. Пигров, К. Руководство хором / К. Пигров. – М., 1964.

11. Птица, К. Работа с хором / К. Птица. – М., 1977.

Дополнительная литература

1. Краснощеков, В. Вопросы хороведения / В. Краснощеков. – М. : Музыка, 1969.
2. З. Левандо, П. Проблемы хороведения / П. Левандо. – Л. : Музыка, 1974.
3. Локшин, Д. Замечательные хоры и их дирижеры / Д. Локшин. – М. : Музгиз, 1963.
4. Морозов, В. П. Вокальный слух и голос / В. П. Морозов. – М. ; Л., 1965.
5. Морозов, В. П. Тайны вокальной речи / В. Морозов. – Л. : Музыка, 1967.
6. Мухин, В. П. Вокальная работа в хоре / В. Мухин. – М., 1960.
7. Попов, С. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора / С. Попов. – М., 1957.
8. Птица, К. Очерки по технике дирижирования / К. Птица. – М. : Музгиз, 1948.
9. Романовский, Н. Принципы работы над строем в хоре / Н. Романовский // Хоровое искусство : вып. 1. – Л., 1967.
10. Соколов, В. Работа с хором / В. Соколов. – М., 1959.
11. Теплов, В. Психология музыкальных способностей / В. Теплов. – М. : Музгиз, 1947.
12. Чесноков, П. Хор и управление им / П. Чесноков. – М. : Музгиз, 1952.
13. Кондрашин, К. Мир дирижера / К. Кондрашин. – Л. : Советский композитор, 1976.
14. Вопросы хороведения и дирижирования хором : сб. статей. – Горький, 1982.
15. Хоровое искусство : сб. статей. – Л., 1971.
16. Памяти Александра Васильевича Свешникова : статьи, воспоминания / сост. В. Калинин. – М., 1998.
17. Птица, К. О музыке и музыкантах / К. Птица. – М., 1995.
18. Семенюк, Ю. Заметки о хоровой фактуре / Ю. Семенюк. – М., 2000.
19. Самарин, В. А. Хороведение / В. Самарин. – М., 2000.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И.Глинки, реализующая основную образовательную программу «Работа с хором» подготовки бакалавриата, располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных примерным учебным планом, творческой и научно-исследовательской работой студентов.

Консерватория располагает обширной библиотекой и фонотекой с необходимым для воспроизведения звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и CD).

Консерватория располагает достаточным количеством классов и аудиторий для самостоятельных занятий студентов. Все они обеспечены инструментами.