

2019

1. Пояснительная записка

Цель 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).

Задачи дисциплины:

- определить функции дирижера - исполнителя произведений вокально-инструментальных жанров;
- определить сходство и различие в вокальном и инструментальном исполнительстве;
- дать основные знания об устройстве голосового аппарата, функциях его частей и определить параметры академического звучания голоса;
- ознакомить с основами вокальной технологии;
- дать знания основных законов организации хорового и вокального ансамблевого пения и ознакомить с методами их практического воплощения;
- определить специфические функции дирижера – постановщика и руководителя музыкального спектакля;
- ознакомить с основными стилевыми и жанровыми особенностями оперного исполнительства;
- ознакомить с путями достижения динамического баланса вокальной, хоровой и оркестровой партий;
- познакомить с опытом известных дирижеров, режиссеров и хормейстеров, специальной исследовательской и методической литературой.

Объем учебного времени дисциплины «Методика работы с артистами коллектива» согласно учебному плану составляет 36 часов (максимальная нагрузка), из них 15 часов – аудиторная нагрузка и 21 час – самостоятельная нагрузка.

Место дисциплины в структуре ДОП (дополнительной образовательной программы)

Дисциплина «Методика работы с артистами коллектива» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами как:

- Искусство театральной режиссуры
- Методика репетиционной работы
- Работа над музыкальным произведением
- Музыкальная психология
- Производственная практика

Форма проведения учебных занятий – практические

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: особенности и порядок работы с певцами; типы и диапазоны певческих голосов, их регистровые и тембровые особенности; принципы работы с вокальным ансамблем.

уметь: слышать тембр (окраску) певческого голоса, ощущать связь между спецификой тембра и образным наполнением партии-роли; подбирать вокалистов - исполнителей партий в музыкальном спектакле; замечать и исправлять недостатки вокального и хорового звучания.

владеть: вокальной терминологией.

3. Структура и содержание дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы (работ а с препод авател ем)	Часы (само стоят ельна я работ а)	Описание
			Форм а контр оля	
1	Первый курс, I семестр	5	7	
	Оркестр как творческий коллектив. Хор как творческий коллектив.			Определение оркестра. Оркестровые группы. Оркестровая партия. Типы и виды оркестров. Различие методов работы дирижера в зависимости от состава оркестра. Хор и хоровая партия. Определение хора. Певческие голоса и их характеристики. Типы хоров по составу исполнителей.
2	Первый курс, II семестр	5	7	
	Основы методики репетиционной работы.			Подготовка дирижера к репетиции. Организация репетиционного процесса. Типы и виды репетиций. Педагогические принципы репетиции. Составление плана работы с хором, оркестром, солистами.
3	Второй курс, III семестр.	5	7	
	Концертное выступление. Особенности организации коллектива оперного театра.			Основные принципы организации концертного выступления. Варианты построения хора на сцене. Варианты раскладки оркестра. Сценическое волнение. Тип темперамента и его влияние на волнение. Поведение артистов коллектива на сцене. Особенности и порядок работы с певцами, хором в оперном театре. Специфика работы театрального оркестра.
			Зачет	
Итого		15	21	

4. Оценочные средства, критерии оценки.

Виды контроля: 3 семестр-зачет.

Шкала оценивания

Отлично (зачтено)	86-100%
Хорошо (зачтено)	71-85%

Удовлетворительно (зачтено)	50-70%
Неудовлетворительно (не зачтено)	0-49%

Знания, умения и навыки	Уровни сформированности знаний, умений и навыков			
	Нулевой 0-49%	Пороговый 50-70%	Средний 71-85%	Высокий 86-100%
<i>Знать:</i> особенности и порядок работы с артистами коллектива	Не знает особенности и порядок работы с артистами коллектива	Знает особенности и порядок работы с артистами коллектива на минимальном уровне	Знает особенности и порядок работы с артистами коллектива на достаточном уровне	Знает особенности и порядок работы с артистами коллектива на высоком уровне
<i>Уметь:</i> подбирать вокалистов - исполнителей партий в музыкальном спектакле; замечать и исправлять недостатки хорового и оркестрового звучания	Не умеет подбирать вокалистов - исполнителей партий в музыкальном спектакле; замечать и исправлять недостатки хорового и оркестрового звучания	Умеет подбирать вокалистов - исполнителей партий в музыкальном спектакле; замечать и исправлять недостатки хорового и оркестрового звучания на минимальном уровне	Умеет подбирать вокалистов - исполнителей партий в музыкальном спектакле; замечать и исправлять недостатки хорового и оркестрового звучания на достаточном уровне	Умеет подбирать вокалистов - исполнителей партий в музыкальном спектакле; замечать и исправлять недостатки хорового и оркестрового звучания на высоком уровне
<i>Владеть:</i> методами работы с коллективом в нестандартных ситуациях	Не владеет методами работы с коллективом в нестандартных ситуациях	Владеет методами работы с коллективом в нестандартных ситуациях на минимальном уровне	Владеет методами работы с коллективом в нестандартных ситуациях на достаточном уровне	Владеет методами работы с коллективом в нестандартных ситуациях на высоком уровне

Типовые задания для текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних занятий, повышение уровня освоения текущего материала. Он имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся. Текущий контроль в виде опроса регулярно осуществляется преподавателем, ведущим предмет. Результаты текущего контроля учитываются при выставлении зачета.

По окончании курса проводится зачет.

Требования к зачету

1. Теоретические знания по тематике дисциплины.
2. Анализ предложенной педагогом партитуры: стилевые особенности, форма (строение музыкального произведения), фактура, особенности инструментовки.

Вопросы к теоретической части зачета

1. Устройство голосового аппарата.
2. Виды и типы голосов.
3. Дикция и орфоэпия.
4. Хоровые партии и составляющие их голоса.
5. Естественный и искусственный ансамбль.
6. Раскрыть содержание понятия «Действенность музыкального исполнения».
7. Творческий контакт дирижера и режиссера в процессе постановки музыкального спектакля.
8. Виды и содержание репетиций в музыкальном театре.
9. Мелодические и декламационные начала в оперном пении.

Примерный список произведений к аналитической части зачета

1. Берлиоз. Фантастическая симфония.
2. Бетховен. Симфонии (все). Увертюры «Прометей», «Кориолан», «Эгмонт».
3. Брамс. Симфонии (все).
4. Брукнер. Симфонии № 4, 7.
5. Гайдн. Симфонии № 45, 93–104.
6. Дворжак. Симфонии № 8, 9.
7. Лист. Симфонические поэмы «Тассо», «Прелюды».
8. Малер. Симфонии № 1, 5.
9. Моцарт. Симфонии № 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
10. Мусоргский. «Ночь на Лысой горе».
11. Прокофьев. Симфонии № 1, 5, 7.
12. Рахманинов. Симфонии № 2, 3. «Симфонические танцы».
13. Скрябин. Симфонии (все), «Поэма экстаза».
14. Чайковский. Симфонии 4, 5, 6. Итальянское каприччио, «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Буря», «Франческа да Римини».
15. Шостакович. Симфонии № 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12.

Список тем для самостоятельного изучения

1. Дирижирование как творческий процесс взаимодействия дирижера и музыкального коллектива.
2. Роль дирижера в процессе эволюции оркестра от начала XVIII в. до наших дней.
3. Наследие К.С. Станиславского и дирижерское искусство
4. Планирование и формы построения репетиционного процесса.
5. Работа над партитурой (предварительное знакомство с произведением, теоретический анализ партитуры, завершающий этап работы над партитурой).
6. Предварительный анализ оркестровой ткани и его значение для успешного решения поставленных задач в репетиционном процессе (анализ оркестровки на конкретных примерах).
7. Практические вопросы организации репетиций (посадка, освещение, акустика, настройка оркестра).
8. Работа с оркестром: вопросы дисциплины, рациональное распределение и способы экономии репетиционного времени.

9. Работа с оркестром: особенности работы над аккомпанементом (первоначальный этап работы с оркестром – так наз. корректуры, взаимодействие дирижера и солиста-инструменталиста, дирижирование в опере и оперетте).
  10. Работа с оркестром: методы и приёмы достижения чистоты строя, динамический баланс, штрихи, инструментальная и динамическая ретушь.
  11. Работа с музыкальным коллективом на этапе подготовки к концертному выступлению.
- Особенности работы с учебными оркестрами среднего и высшего звена (училище, консерватория).

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1.1. Основная литература	
Л1.1	Дехант, Г. Дирижирование / Герман Дехант. - Н. Новгород : Деком, 2000. – 446 с.
Л1.2	Диев, Б. А. Дирижерская ритмика : учебное пособие / Б.А. Диев . – Переизд . – М. : Композитор, 2011 . – 132 с. : нот. : ил., 1 л. портр.
Л1.3	Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика / ред.-сост. Л. Гинзбург. - М. : Музыка, 1975. – 631 с.
Л1.4	Ержемский, Г. Л. Психология дирижирования / Г. Л. Ержемский. – М. : Музыка, 1988. – 80 с.
Л1.5	Мусин, И. А. Язык дирижерского жеста / И. А. Мусин. – М. : Музыка, 2011. – 231 с.
Л1.6	Хайкин, Б. Э. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи / Б. Э. Хайкин. – М. : Сов. композитор, 1984. – 240 с.
5.1.2. Дополнительная литература	
Л2.1	Гинзбург, Л. М. Избранное : Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования : Посвящается Е.А. Мравинскому / Л. М. Гинзбург. – М. : Советский композитор, 1981. – 302 с.
Л2.2	Еремиаш, О. Практические советы по дирижированию : пер. с чеш. / О. Еремиаш. – М. : Музыка, 1964. – 72 с.
Л2.3	Казачков С.А. От урока к концерту / С. А. Казачков. – Казань : Изд-во КГУ, 1990. – 343 с.
Л2.4	Мюнш, Ш. Я - дирижер / Шарль Мюнш. – М. : Музыка, 1982. – 63 с.
Л2.5	Н. С. Голованов. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания современников / ГЦММК им. М.И.Глинки, Н.С. Голованов и др. – М. : Советский композитор, 1982. – 296 с.
Л2.6	Натан Рахлин. Статьи. Интервью. Воспоминания / Н. Г. Рахлин ; под общ. ред. Г.Я. Юдина и др. – М. : Советский композитор, 1990. – 191 с.
Л2.7	Пазовский, А. М. Дирижер и певец / А.М. Пазовский. – М. : Музгиз, 1959. – 157 с.
Л2.8	Фомин, В. С. Оркестром дирижирует Мравинский / В. С. Фомин. – Л. : Музыка, 1976. – 167 с.
Л2.9	Фуртвенглер, В. Статьи. Беседы. Из записных книжек / Вильгельм Фуртвенглер // Исполнительское искусство зарубежных стран / сост. Г. Эдельман. – М. : Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 146 – 187
Л2.10	Шохман, Г. Красота восхищающая... : [О Мравинском и его оркестре] / Г. Шохман // Советская музыка. – 1972. – № 5. – С. 67-70.
Л2.11	Юдин, Г. Я. За гранью прошлых дней : Из воспоминаний дирижера / Г. Я. Юдин. – М. : Музыка, 1977. – 192 с.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И.Глинки, реализующая основную образовательную программу подготовки специалиста, 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.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс «Методика работы с артистами коллектива» строится на принципах исторической преемственности, целостного подхода к анализу дирижерской деятельности. Обучающиеся должны осознавать роль дирижирования в русской музыкальной культуре, должны быть знакомы с основными методико-теоретическими трудами, ориентироваться в современной методологии работы с хором и оркестром.

Обучающиеся должны знать принципы составления концертных программ, составления репетиционного плана работы с коллективом, владеть методами анализа симфонической партитуры.

Условия обучения данному предмету позволяют избирательно сосредоточить внимание на отдельных компонентах курса:

- музыкально-теоретическая направленность – основные проблемы изучения музыкального искусства, приобретение творческого опыта постижения искусства;
- музыкально-исполнительская направленность, способствующая моделированию целостного звучания;
- музыкально-психологическая направленность – приоритетные качества личности обучающиеся, развивающиеся благодаря музыкальному образованию;
- музыкально-дидактическая направленность – научность, систематичность, последовательность и увлекательность воспитания и обучения.