

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

«21» июня 2022 г.

Регистрационный № УД - 349 /эуч.

ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ ПРАКТИКУМ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности*

*1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности*

*1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка),
специализации*

1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности и специализациям

СОСТАВИТЕЛИ:

А.А.Нечай, заведующий кафедрой хоровой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

В.А.Лукашевич, преподаватель кафедры хоровой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А.Б.Нижникова, заведующий кафедрой музыкально-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент

Л.Л.Рожкова, заведующий кафедрой народно-песенного творчества и фольклора учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой хоровой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(протокол № 11 от 26.05.2022)

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(протокол № 5 от 15.06.2022)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Дирижерско-хоровой практикум» является важной практической учебной дисциплиной в системе обучения студентов специализации 1-18 01 01 -01 01 Хоровая музыка академическая. Ее изучение помогает осваивать дирижерско-хоровые навыки, совершенствовать мастерство хорового певца-исполнителя, приобретать практический опыт хормейстерской работы. На занятиях по дирижерско-хоровому практикуму студенты изучают хоровой репертуар, анализируют накопленный опыт работы различных дирижеров-хормейстеров, расширяют общий музыкальный кругозор.

Изучение учебной дисциплины «Дирижерско-хоровой практикум» осуществляется во взаимосвязи с учебными дисциплинами музыкально-теоретического и музыкально-педагогического циклов, являясь по сути практическим воплощением изложенных в них теоретических знаний. Учебная дисциплина «Дирижерско-хоровой практикум» ведется в тесной связи с другими учебными дисциплинами: «История искусства», «Классическая хоровая литература», «История профессионального хорового исполнительства», «Дирижирование», «Хороведение», «Класс стародавней хоровой музыки», «Постановка голоса» и другими. Основные формы работы – лекционные и практические занятия.

Основная цель учебной дисциплины – формирование профессиональных компетенций в процессе практического освоения основных принципов и приемов вокально-хоровой работы.

Задачи обучения:

- научить использовать современные методы и технологии обучения вокально-хоровому пению;
- приобретение практических навыков и приемов руководства хоровым коллективом;
- заложить основы системных знаний, умений и навыков хормейстерской работы;
- развить общие и специальные музыкальные способности (слух, метроритм, память, музыкальное и художественно-ассоциативное мышление, творческое воображение, артистизм, коммуникабельность);
- развить способность к художественному анализу, интерпретации и переосмыслению музыкального произведения при изменении качественного и количественного состава его исполнителей (вопросы аранжировки, обработки и переложений);
- выработка навыков подбора репертуара для творческого коллектива.

Освоение учебной дисциплины «Дирижерско-хоровой практикум» должно обеспечить формирование следующих групп компетенций.

Академические компетенции:

- АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и творческих задач.
- АК-4. Уметь работать самостоятельно.

-АК-5. Быть способным генерировать новые идеи (владеть креативностью).

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

-АК-10. Владеть методами и средствами познания, изучения, самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции.

Социально-личностные компетенции:

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.

- СЛК-3. Владеть способностью к межличностной коммуникации.

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.

- СЛК-6. Уметь работать в команде.

- СЛК-10. Формировать и аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию.

Профессиональные компетенции в организационно-руководящей деятельности:

- ПК-5. Пользоваться информационными ресурсами для всестороннего обеспечения организационно-руководящей деятельности в сфере народного творчества.

Профессиональные компетенции в научно-исследовательской деятельности:

- ПК-17. На научной основе организовывать свою творческую профессиональную деятельность, владеть новейшими научными разработками, а также современной информацией в сфере художественной культуры.

Профессиональные компетенции в инновационно-методической деятельности:

- ПК-21. Совершенствовать методики работы с творческими коллективами, разрабатывать учебные программы, учебно-методические комплексы и иную учебную литературу.

Профессиональные компетенции в исполнительской деятельности:

- ПК-23. Планировать репертуар собственных художественных (музыкальных) произведений.

- ПК-24. Работать с источниками репертуара, литературой по народному творчеству.

- ПК-25. Организовывать этапы процесса исполнения художественных (музыкальных) произведений для эстетического воспитания и формирования высокохудожественных вкусов населения.

Профессиональные компетенции в творческой деятельности:

- ПК-28. Самостоятельно подбирать репертуар, формировать концертную программу.

- ПК-29. Готовить творческие выступления хоровых коллективов и вести концертную работу в регионе и за его пределами.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны **знать:**
– содержание деятельности и профессиональные качества дирижера хора;
– методику работы с хоровыми коллективами разных типов и видов;

- принципы подбора учебного и концертного репертуара для хорового коллектива;
- задачи и специфику вокально-интонационных упражнений;
- основные методы воспитания вокально-хоровых навыков у певцов;
- основные приемы управления хором, особенности работы с хоровыми партиями и группами.

уметь:

- грамотно применять профессиональный терминологический аппарат;
- правильно планировать репетиционный процесс;
- использовать различные вокально-интонационные упражнения для распевания коллектива;
- использовать различные приемы управления хоровым коллективом и методы воспитания вокально-хоровых навыков исполнителей;
- формировать репертуар хора;

владеть:

- профессиональным терминологическим аппаратом;
- методами построения репетиционно-творческого процесса;
- навыками теоретического, методического и исполнительского анализа вокально-хоровой партитуры;
- основными приемами дирижерской работы над хоровой партитурой;
- методикой работы над основами вокально-хоровой техники.

Репертуар для занятий по дисциплине «Дирижерско-хоровой практикум» подбирается с учетом состава певческого коллектива, его вокально-технических и художественных возможностей, а также с учетом задач ближайших и долгосрочных перспектив развития. Большую часть программы составляют произведения а cappella, однако имеет место и хоровая музыка в сопровождении оркестра или фортепиано.

Преподавание учебной дисциплины «Дирижерско-хоровой практикум» осуществляется с использованием различных методов:

- теоретические и общелогические (систематизация, классификация, сравнительный анализ, синтез, обобщение);
- эмпирические (наблюдение, описание, анализ аудио- и видеоматериалов, анализ концертных программ);
- объяснительно-иллюстративный в сочетании и репродуктивным.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Дирижерско-хоровой практикум» отведено всего 62 часа, из которых 34 часа – аудиторные (6 лекционные, 28 практические) занятия. Для студентов заочной формы получения образования всего 66 часов, из которых 34 часа – аудиторные (6 лекционные, 4 практические, 24 – управляемая самостоятельная работа) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Предмет, задачи и структура учебной дисциплины. Учебно-методическое обеспечение, связь с иными учебными дисциплинами.

Тема 1. Хор как коллектив исполнителей. Элементы вокально-хоровой техники

Формы и организационные структуры хора. Цели и задачи деятельности хорового коллектива. Типы и виды хоров. Понятия о хоровой партии, хоровой фактуре. Примеры расстановки партий в хоре. Характеристика певческого звука. Строение голосового аппарата. Основные способы звукообразования и звуковедения. Понятия о певческой установке, дыхании и его типах, видах атаки певческого звука, примарной зоне, резонаторах, регистрах, диапазоне, тесситуре.

Тема 2. Содержание деятельности и функции руководителя хора

Направления содержания деятельности руководителя хора: организаторская, художественное руководство, репетиционная, концертная, культурно-просветительская. Роль личностных качеств и профессионализма дирижера в творческой деятельности хорового коллектива. Традиционные и инновационные подходы в творческом взаимодействии дирижера и хорового коллектива.

Тема 3. Вокально-интонационные упражнения

Роль вокально-интонационных упражнений для настройки голосового аппарата. Дыхательные упражнения вне интонирования. Настройка дыхания на интонационных упражнениях. Разогрев голосового аппарата при пении вокальных упражнений с закрытым ртом. Вокальные упражнения для выработки звуковысотного и тембрального унисона. Вокальные упражнения, направленные на выработку различных штрихов: legato, nonlegato, staccato, marcato. Вокальные упражнения, направленные на развитие мелодического и гармонического слуха. Вокальные упражнения, направленные на выравнивание и развитие диапазона голоса.

Тема 4. Ансамбль в хоре

Ансамбль как важнейший элемент хоровой звучности. Понятия частного и общего хорового ансамбля. Естественный и искусственный ансамбль в хоре. Унисонный и гармонический ансамбль. Основные приемы работы над ритмическим, динамическим, тембральным, темповым, агогическим и другими видами ансамблей в хоре.

Тема 5. Работа над хоровым строем

Понятие хорового строя. Основные условия создания чистоты хорового строя. Мелодический и гармонический строй в хоре. Взаимосвязь строя

хоровых партий и общехорового строя. Приемы работы над горизонтальным (мелодическим) строем. Работа над вертикальным (гармоническим) строем. Вокально-интонационные упражнения, направленные на выработку чистоты хорового строя. Приемы работы над хоровым строем П.Г.Чеснокова.

Тема 6. Дикция в хоре

Основные правила дикции и орфоэпии. Артикуляционный аппарат и его работа. Упражнения на развитие дикции. Упражнение на выработку четкой дикции и однородности звучания гласных. Особенности произношения сонорных и шипящих согласных во время пения. Основные правила работы над удвоенными согласными звуками. Последняя согласная в слове и специфика ее фонетики. Соблюдение динамической ровности при произнесении текста. Выработка навыка активного и четкого произношения согласных. Взаимоотношение гласных и согласных в пении.

Тема 7. Агогика и динамика в хоре

Понятие темпа и агогики в хоровом исполнительском искусстве. Наиболее распространенные обозначения агогических отклонений. Особенности дирижерской техники при показе смены контрастных темпов. Понятие подвижной и неподвижной динамики в хоровом исполнительском искусстве. Основные правила исполнения тихой (*pp*, *p*), средней (*mp*, *mf*) и громкой (*f*, *ff*) динамики. Специфика работы с хором над штрихами в разных динамических оттенках. Основные приемы исполнения нюансов. Взаимосвязь динамики и агогики.

Тема 8. Работа над художественным образом в произведении

Цель и задачи художественного этапа работы над хоровыми произведениями. Анализ литературного текста как источника создания интерпретации художественного образа хорового произведения. Средства музыкальной выразительности (мелодика, ритмика, гармония, форма, фактура и т.д.) и их роль в художественном прочтении произведения. Точность интерпретации в донесении авторского замысла с учетом эпохи, жанра и стиля произведения.

Тема 9. Принципы подбора репертуара и концертное исполнение

Значение репертуара. Главные принципы подбора произведения в зависимости от типа, вида и состава исполнителей. Основные разделы, составляющие репертуар: произведения советских и современных авторов, народно-песенное творчество, русская хоровая литература, произведения зарубежных композиторов-классиков. Роль концертной деятельности в жизни коллектива. Формы концертных выступлений и их организация. Принципы построения концертной программы с учетом творческих задач, форм и тематики выступлений. Формы концертных выступлений. Особенности проведения аудио и видеозаписей концертных выступлений.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

для студентов дневной формы получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных занятий		УСР	Форма контроля знаний
	Лекции	Практические занятия		
Введение	1			
Тема 1. Хор как коллектив исполнителей. Элементы вокально-хоровой техники	1			
Тема 2. Содержание деятельности и функции руководителя хора	2			
Тема 3. Вокально-интонационные упражнения		4		
Тема 4. Ансамбль в хоре		4	2	творческие задания
Тема 5. Работа над хоровым строем		4	2	творческие показы
Тема 6. Дикция в хоре		4		
Тема 7. Агогика и динамика в хоре		4	2	устный опрос
Тема 8. Работа над художественным образом в произведении		2		
Тема 9. Принципы подбора репертуара и концертное исполнение		2		
Всего: 34 ч.	4	24	6	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

для студентов заочной формы получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		
	Лекции	Практические занятия	УСР
Введение	0,5		
Тема 1. Хор как коллектив исполнителей. Элементы вокально-хоровой техники	0,5		
Тема 2. Содержание деятельности и функции руководителя хора	1		
Тема 3. Вокально-интонационные упражнения		1	4
Тема 4. Ансамбль в хоре		1	6
Тема 5. Работа над хоровым строем		2	6
Тема 6. Дикция в хоре	1		4
Тема 7. Агогика и динамика в хоре	1		4
Тема 8. Работа над художественным образом в произведении	1		
Тема 9. Принципы подбора репертуара и концертное исполнение	1		
Всего: 34 ч.	6	4	24

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. – 4-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 112 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/140716>.
2. Евграфов, Ю. А. Элементарная теория мануального управления хором : учеб. пособие / Ю. А. Евграфов. - Изд. 3-е, стер. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. - 43, [2] с. : рис.
3. Классическая зарубежная хоровая литература : учеб.-метод. Пособие для студентов специализации «хоровая музыка академическая» / Белорусский государственный университет культуры и искусств ; сост.: Т.С Гажевская-Пешак, А.А. Садовская.-Минск : БГУКИ, 2020. – 350, [1] с.
4. Основы хорового дирижирования : учеб. пособие / Т. П. Вишнякова [и др.]. - Изд. 2-е, стер. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. - 233, [2] с. : рис., нот.
5. Чесноков, П. Г. Хор и управление им : учеб. пособие / П. Г. Чесноков. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. - 199 с. : нот.

Дополнительная

1. Дирижерское исполнительство : Практика. История. Эстетика : сб. ст. / ред.-сост., авт. вст.ст., доп. и комм. Л.Гинзбург. – М. : Музыка, 1975. – 631 с.
2. Елисеева-Шмидт, Э. С. Энциклопедия хорового искусства / Э. С. Елисеева-Шмидт. – Москва : Добросвет : КДУ, 2016. – 502 с.
3. Емельянов, В. Развитие голоса. Координация и тренаж / В. В. Емельянов. – СПб. : Лань, 2007. – 191 с.
4. Птица, К. Подготовительная работа хорового дирижера / К. Б. Птица // Работа в хоре : методика, опыт. – М. : Профиздат, 1977. – С. 6 – 15.

Средства диагностики результатов учебной деятельности

Для контроля управляемой самостоятельной работы студентов используются следующие средства диагностики:

- творческие задания, предусматривающие анализ нотного материала;
- составление системы упражнений для развития певческого дыхания и формирования правильных певческих установок;
- творческие показы;
- устный опрос.

Итоговая форма контроля знаний студентов – зачет.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

В процессе самостоятельной работы студенты изучают теоретический материал, подбирают вокальные упражнения для распевания хора, осваивают методы работы над дикцией, звукообразованием и другими навыками. Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Дирижерско-хоровой практикум» включает в себя следующие формы:

- изучение модели звучания хоровых партитур разных эпох, стилей, жанров;
- анализ творчества авторов музыки и литературного текста;
- определение основных элементов и специфики исполнения произведений на фортепиано с учётом фактуры, формы, тесситуры, тембральности хоровых партий и т.д.;
- пение хоровых партий в различных вариантах, определение исполнительских трудностей;
- использование видео- и аудиоматериалов;
- подготовка к практическим занятиям и зачету.

Рекомендуемые методы обучения и воспитания

Преподавание учебной дисциплины «Дирижерско-хоровой практикум» осуществляется с использованием различных методов:

- теоретические и общелогические (систематизация, классификация, сравнительный анализ, синтез, обобщение);
- эмпирические (наблюдение, описание, анализ аудио- и видеоматериалов, анализ концертных программ);
- объяснительно-иллюстративный в сочетании и репродуктивным.