Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра хорового дирижирования

Рабочая программа учебной дисциплины

«ДИРИЖИРОВАНИЕ»

Направление подготовки

53.04.04 – Дирижирование

(уровень магистратуры)

Профиль: Дирижирование академическим хором

Астрахань

Содержание

Наименование раздела	
1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Методические рекомендации для преподавателя

2. Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи дисциплины

Целью курса является воспитание всесторонне образованной, творчески мыслящей личности дирижера-хормейстера, способного применять свои знания и умения в руководстве академическим хором.

В з**адачи курса** входят:

- совершенствование дирижерской техники высшего порядка;

- развитие аналитического мышления;

- развитие чувства музыкально-исполнительского стиля;

- освоение обширного репертуара, включающего сложную (по музыкальному языку) отечественную и зарубежную хоровую музыку;

- изучение учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам дирижерско-хорового образования и исполнительства.

2. Требования к результатам освоения рабочей программы

В результате освоения дисциплины магистр должен обладать следующими **профессиональными компетенциями** (ПК). В области музыкально-исполнительской деятельности:

- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональными музыкальными коллективами (хорами, оркестрами) (ПК-1);

- быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2).

В процессе обучения магистр должен **знать:**

- репертуар творческих коллективов академического типа: капеллы, оперного хора, ансамбля песни и танца; специальную литературу по вопросам техники дирижирования и исполнительской интерпретации; методику анализа хоровых партитур;

уметь:

- достигать высокие художественные результаты при исполнении (дирижировании) музыкальных произведений; грамотно разбирать, свободно читать с листа партитуры согласно стилевым нормам и традициям;

владеть:

- на высоком художественном уровне техникой дирижирования, навыками творческого сотрудничества хормейстера с оперно-симфоническим-дирижером, режиссером, балетмейстером, солистами – певцами и инструменталистами.

Место дисциплины в профессиональной подготовке магистра

Дисциплина «Дирижирование» входит базовую часть Блока Б1. Дисциплины. Она содержательно связана с дисциплиной базовой части «Чтение анализ партитур», дисциплинами вариативной части «Хоровой класс», «Научная работа по специальной дисциплине», «Хоровая аранжировка», «Хоровая обработка», «Современный репертуар», «Культурология».

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Часы	Зачетные единицы	Форма контроля (семестр)	
			зачет	экзамен
Базовая часть				1,2,3,4
аудиторная работа	288	8
самостоятельная работа	144	4
Общая трудоемкость дисциплины	**432**	**12**

Общая трудоемкость дисциплины – 432 часа (12 зачетных единицы), аудиторная работа – 288 часов в форме индивидуальных занятий; время изучения – 1-4 семестры.

Формы контроля: экзамены – в 1,2,3,4 семестрах.

4. Содержание дисциплины

Программный минимум	Объем в часах			
ИЗ	Конт.часы	СР	Всего
1 - 3 семестр				
Изучение не менее двух (в каждом семестре) сложных, масштабных по форме сочинений (хоровые циклы a cappella – духовные и светские; кантатно-ораториальная музыка; хоровые сцены из опер русских и зарубежных композиторов)	216	81	27	
Освоение оперных речитативов
Дирижерская интерпретация крупной музыкальной формы
4 семестр				
Подготовка к итоговой государственной аттестации – государственному экзамену «Исполнение сольной концертной программы», включающей произведения крупной формы (хоровые циклы, кантатно-ораториальные сочинения, хоровые сцены из опер русских и зарубежных композиторов) – длительностью не менее 30 минут (концертное отделение).	72	27	9	
ИТОГО:	**288**	**108**	**36**	**432**

Примерный репертуарный список

1 семестр

Бриттен Б. «Пять песен о цветах»

Гречанинов А. «Страстная седмица»

Давиденко А. «Чеченская сюита»

Калистратов В. «Русский хоровой концерт»; хоровой концерт «Преображение»

Королев А. «Письма римскому другу»

Ларин А. «Рождественские колядки»; «Русские страсти»

Пуленк Ф. «Семь хоров на стихи Аполлинера и Элюара»

Рахманинов С. «Всенощное бдение»; «Литургия св. Иоанна Златоуста»

Рындин А. «Всенощное бдение»; «Три хора на стихи А.Пушкина»

Салманов В. «Лебедушка» (хоровой концерт); «Но бьется сердце» (хоровой цикл)

Свиридов Г. «Пушкинский венок» (хоровой концерт); «Песни безвременья» (хоровой цикл); «Из Ветхого Завета» (три духовных хора)

Сидельников Н. «Романсеро о любви и смерти»

Слонимский С. «Тихий Дон» (хоровой концерт); «Четыре русские песни» (хоровой концерт на народные слова)

Солин Л. «Песни Стеньки Разина» (хоровой концерт)

Танеев С. «Двенадцать хоров на стихи Полонского»; хоры на стихи Бальмонта (из цикла «16 хоров»)

Фалик Ю. «Поэзы Игоря Северянина» (хоровой концерт); «Чудотворные лики»; «Осенние песни»

Ходош В. «Времена года»

Чайковский П. «Литургия св. Иоанна Златоуста»

Шведов К. «Литургия св. Иоанна Златоуста» (для смешанного хора)

Шимановский К. «Курпевские песни»

Шостакович Д. «Десять хоровых поэм на слова революционных поэтов», восемь хоровых баллад «Верность»

Щедрин Р. «Казнь Емельяна Пугачева» (хоровая поэма); «Четыре хора на стихи Вознесенского»; «Шесть строф из «Евгения Онегина»; «Запечатленный ангел»

Снетков Б. «Рассвет в горах»

Мациевский И. «Пять духовных хоров»

2 семестр

Кантатно-ораториальные произведения

Арутюнян А. «Кантата о Родине»

Берлиоз Г. «Реквием», «Осуждение Фауста»

Бетховен Л. Месса C dur, «Торжественная месса»

Бойко Р. «Василий Теркин» (оратория)

Брамс И. «Немецкий реквием»; «Нения» (кантата)

Бриттен Б. «Военный реквием», «Te Deum» (для хора с органом)

Брукнер А. «Месса f moll», «Реквием»

Буцко Р. «Песнеслов» (оратория)

Буцко Ю. «Свадебные песни» (кантата)

Верди Дж. «Реквием»

Гохман Е. «Посвящения», «Ave Maria»

Дженкинс К. «Месса мира «Вооруженный человек», «Stabat Mater»

Иларион (Алфеев) «Страсти по Матфею» (оратория)

Коваль М. «Емельян Пугачев» (оратория)

Лист Ф. «Via crucis», «Реквием» (для мужского хора с органом), «Stabat Mater» из оратории «Христос»

Мийо Д. «Огненный замок» (кантата)

Мусоргский М. «Три симфонических хора» («Эдип», «Поражение Сеннахераба», «Иисус Навин»)

Мусоргский М.-Ларин А. «Песни и пляски смерти» (переложение для хора, солистов, двух роялей и ударных)

Онеггер А. «Жанна Д'Арк на костре» (финал)

Оннегер А. «Царь Давид» (оратория)

Подгайц Е. «Missa veris»

Прокофьев С. «Александр Невский» (кантата); «Здравица» (кантата); «Иван Грозный» (оратория);

Пуленк Ф. «Stabat Mater», «Gloria», «Засуха» (кантата)

Рахманинов С. «Весна» (кантата); «Колокола» (вокально-симфоническая поэма), «Три русские песни»

Римский-Корсаков Н. «Стих об Алексии, человеке Божьем» (кантата); «Свитезянка» (кантата)

Рубин В. «Вечерние песни»

Салманов В. «Двенадцать» (оратория)

Свиридов Г. «Весенняя кантата»; «Курские песни» (кантата); «Поэма памяти Сергея Есенина» (вокально-симфоническая поэма); «Патетическая оратория»

Слонимский С. «Реквием»

Стравинский Ф. «Свадебка», «Месса»

Тактакишвили О. «По следам Шота Руставели» (оратория)

Танеев С. «Иоанн Дамаскин» (кантата)

Уэббер Э.-Л. «Реквием»

Чайковский П. «Москва» (кантата)

Шебалин В. «Москва» (кантата)

Шнитке А. «Реквием»

Шостакович Д. «Над Родиной нашей солнце сияет» (кантата), «Песнь о лесах» (оратория), «Казнь Степана Разина» (вокально-симфоническая поэма)

Шуберт Ф. «Победная песнь Мириам», «Месса Es Dur»

Шуман Р. «Рай и Пэри» (оратория), «Реквием»

3 семестр

Оперные сцены

Бизе Ж. Хоровые сцены из оперы «Кармен»

Бородин А. Хоровые сцены из оперы «Князь Игорь»

Вагнер Р. Хоровые сцены из оперы «Нюрнбергские майстерзингеры»

Верди Дж. Сцена бури из оперы «Отелло»; хоровые сцены из опер «Аида», «Набукко», «Фальстаф»

Глинка М. Интродукции из опер «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»

Даргомыжский А. Хоровые сцены из оперы «Русалка»

Леонкавалло Р. Хоровая сцена из оперы «Паяцы»

Мусоргский М. Хоровые сцены из опер «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка»

Петров А. Хоровые фрески из оперы «Петр I»

Прокофьев С. Хоровые сцены из опер «Война и мир», «Любовь к трем апельсинам»

Пуленк Ф. Хоровые сцены из оперы «Груди Терезия»

Пуччини Дж. Хоровые сцены из опер «Тоска», «Турандот»

Римский-Корсаков Н. хоровые сцены из опер: «Псковитянка», «Снегурочка», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Садко», «Царская невеста», «Млада»

Слонимский С. Хоровые сцены из оперы «Виринея»

Танеев С. Хоровые сцены из оперы «Орестея»

Хренников Т. Хоровые сцены из оперы «В бурю»

Чайковский П. Хоровые сцены из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа», «Черевички», «Орлеанская дева»

Шостакович Д. Хоровые сцены из оперы «Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мценского уезда»)

5. Организация контроля знаний

Контроль за работой магистров осуществляется в форме экзамена (1, 2, 3, 4 семестры) и итоговой государственной аттестации.

В 1 семестре на экзамен выносится: дирижирование хоровым циклом a cappella отечественного или зарубежного композиторов XIX – XXI вв.; коллоквиум по вопросам исполнения хоровой музыки a cappella различных стилей и жанров, с практическим показом особенностей интерпретации в игре хоровой партитуры на фортепиано и вокальной специфики звучания исполняемого произведения.

Во 2 семестре на экзамене исполняется кантатно-ораториальное сочинение отечественного или зарубежного композиторов XIX – начала XXI вв.; коллоквиум по вопросам исполнения хоровой музыки с сопровождением различных стилей и жанров.

В 3 семестре на экзамене исполняется хоровая сцена, с участием солистов, из оперы отечественного или зарубежного композиторов XIX – начала XXI вв.; коллоквиум по вопросам оперной драматургии.

На итоговой государственной аттестации исполняется сольная концертная программа – дирижирование академическим смешанным хором произведений a cappella и с сопровождением (в объеме концертного отделения).

Критерии оценки выступлений на зачетах и экзаменах

Показателями ***отличной*** оценки являются: яркое дирижерское прочтение подготовленной программы; убедительные ответы на вопросы коллоквиума.

Показателями ***хорошей*** оценки является в целом качественное исполнение программы, но с незначительными недостатками в интерпретации; недостаточно полные ответы на коллоквиуме.

Показателями ***удовлетворительной*** оценки является исполнение программы с существенными недостатками в художественном и техническом плане; неполные ответы на коллоквиуме.

Показателями ***неудовлетворительной*** оценки являются: исполнение программы и ответы на коллоквиуме не соответствуют оценочным показателям.

Примерные вопросы для тестирования:

1. Кто из перечисленных авторов является исследователем «микромира» дирижерского жеста:

а) Л.Андреева

б) И.Полтавцев

в) К.Ольхов

г) Б.Тевлин

2. Какой из элементов жеста не входит в ауфтакт:

а) атака звука

б) импульс

в) задержка дыхания

г) внимание

3. Кто является автором монографии о хоровой фактуре:

а) С.Казачков

б) В.Успенский

в) П.Левандо

г) К.Пигров

4. В каком музыкальном стиле написан «Реквием» Дж.Верди:

а) строгий стиль

б) свободный стиль

в) романтизм

г) импрессионизм

5. В каком из перечисленных произведений используется 11-ти дольный размер:

а) Г.Свиридов. «Восстань, боязливый» (из концерта «Пушкинский венок»)

б) Н.Римский-Корсаков. «Ой, беда идет, люди» (из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»)

в) Т.Корганов. «Призрачная луна» (из хорового цикла на слова А.Исаакяна)

г) О.Коловский. «На горушке, на горе», обр.р.н.п.

6. Кто является автором «Поэтории»:

а) С.Губайдулина

б) Р.Щедрин

в) А.Шнитке

г) Э.Денисов

7. В каком из перечисленных произведений используется немензурованная запись хоровой партитуры:

а) П.Чесноков. «На одре болезни» (из хорового цикла «Во дни брани»)

б) Г.Свиридов. «Господня земля»

в) Д.Бортнянский. Хоровой концерт «Слава во вышних Богу»

г) П.Чайковский. «Песнь Богородицы с хором» (из «Всенощного бдения»)

8. Кто является автором монографии «Музыкально-исполнительские термины»:

а) Е.Назайкинский

б) Г.Ержемский

в) Н.Корыхалова

г) И.Мусин

9. В каком из перечисленных произведений встречается прием хоровой речевой декламации:

а) А.Давиденко. «Улица волнуется»

б) В.Калистратов. «Сессия»

в) В.Салманов. «Тишина» (из хорового цикла «Но бьется сердце»)

г) Р.Щедрин. «Тбилисские базары» (из цикла «Четыре хора на стихи А.Вознесенкого»)

10. В каком из перечисленных произведений встречаются сонорные (звукоподражательные) приемы:

а) В.Шебалин. «Стрекотунья-белобока» (из цикла на стихи А.Пушкина)

б) С.Слонимский. «Упрямый ветер»

в) В.Гаврилин. «Страшенная баба» (из симфонии-действа «Перезвоны»)

г) М.Кажлаев. «Если в мире тысяча мужчин»

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведений занятий по вокальной подготовке используются аудитории:

№13 – Рояль «Вейнбах» - 2 шт., стул – 56 шт., стол – 2 шт., шкаф для документов – 6 шт., подиум для дирижера – 1 шт., банкетка малая – 1 шт.

№33 – Пианино «Essex» - 2шт., стул – 2шт., шкаф для документов – 1шт., пульт – 1 шт., стол – 1шт., подиум для дирижера – 1шт., банкетка – 2шт.

№37 – Рояль «Красный октябрь» - 2шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1 шт., стул – 4 шт., подставка для дирижера – 1 шт., пульт – 1 шт., отбойники – 6шт.

Большой зал консерватории (300 мест) - Концертные рояли 2 шт. – Steinway.

Малый зал консерватории (98 мест) - концертных рояля 2 шт. Boston, фортепиано Essex.

Библиотека, читальный зал. Фонотека с фондом аудио- и видеозаписей и звукотехническим оборудованием.

7. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

№ п/п	Наименование
1.	Чесноков П. Г. Хор и управление им. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2015 (<http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58832>)
2.	Малько Н.А. Основы техники дирижирования. – СПб.: Композитор, 2015 (<http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73040>)
3.	Батюк И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2015 (<http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58831>)
4.	Дмитревский Г.А. Хороведение и управление хором. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2013 (<http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10260>)
5.	*Птица, К.Б.* Очерки по технике дирижирования хором [Текст] / К.Б.Птица. – 2-е изд., испр., доп. – М. : Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2010.- 188 с., нот, илл.

Дополнительная литература

№ п/п	Наименование
1.	*Казанцева Л.* Анализ художественного содержания вокального и хорового произведения. – Астрахань: Волга, 2011. – 368 с.
2.	*Самарин В.* Хороведение: Учебное пособие. – М., 2011. – 320 с.
3.	*Семенюк В.* Хоровая фактура. Проблемы исполнительства. – М.: Композитор, 2008. – 328 с.
4.	Сергей Комяков. Творчество как смысл жизни. Труды. Статьи. Воспоминания. Материалы /Ред.-сост. Л.Власенко. – Астрахань, 2010. – 480 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателю и методические указания по организации самостоятельной работы магистрантов

Одной из целей обучения в классе по специальности является формирование самостоятельности музыкального мышления магистра. Обучающийся должен научиться создавать художественную интерпретацию сочинения, постигать творческий процесс музыкально-исполнительского искусства на основе знаний в области стилей и жанров, понимания объективных закономерностей музыкального языка, его образно-смыслового значения, структурных особенностей произведения.

Особе значение имеет этап освоения нотного текста, анализ средств выразительности, выразительная игра хоровых партитур на фортепиано и пение голосов с литературным текстом. Изучение подготовительного материала по истории создания произведений. Освоение иностранного текста, с дословным переводом и фонетической транскрипцией.

Совершенствование исполнительских (мануальных) средств выразительности.

Развитие внутреннего слуха при воображаемом звучании хора, активизирующее работу над произведением.