Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра хорового дирижирования

Рабочая программа учебной дисциплины

«ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРТИТУР»

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 дисциплины является воспитание высококвалифицированных дирижеров-хормейстеров, руководителей творческих (хоровых) коллективов, педагогов среднего и высшего профессионального образования; обогащение музыкального кругозора студентов; формирование навыков самостоятельной работы с репертуаром и применение его в производственной практике.

Задачами дисциплины являются: исполнение на фортепиано хоровых партитур различных стилей и жанров a cappella и с сопровождением; развитие навыка чтения с листа на фортепиано хоровых партитур различной фактурной сложности; развитие навыков ансамблевого исполнительства; транспонирование хоровых партитур; читка партитур в ключах «До»; анализ хоровых партитур на основе целостного восприятия хоровой партитуры, включающего взаимодействие сукцессивности (последовательности процесса музыкального изложения партитуры) и симультанности (одновременности в целостном восприятии партитуры).

2. Требования к результатам освоения рабочей программы

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей **профессиональной компетенции** **(ПК)**:

* быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2);
* использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен **знать:** репертуар академического хора, включающий произведения различных стилей и жанров a cappella и сопровождением; специальную литературу по вопросам чтения хоровых партитур, методики анализа музыкальных произведений, исполнительской интерпретации.

Студент должен **уметь**: грамотно разбирать, свободно читать с листа партитуры согласно стилевым нормам и традициям; играть партитуры с сопровождением в исполнительском ансамбле.

Студент должен **владеть**: на высоком профессиональном уровне навыками чтения хоровых партитур различных стилей и жанров a cappella и с сопровождением, в том числе в составе исполнительского ансамбля.

Место дисциплины в профессиональной подготовке магистра

Дисциплина «Чтение и анализ партитур» входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплины. Она содержательно связана с дисциплиной базовой части «Дирижирование», 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			2,4	
аудиторная работа	72	2
самостоятельная работа	72	2
Общая трудоемкость дисциплины	**144**	**4**

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, аудиторная работа – 72 часа в форме индивидуальных занятий; время изучения – 1-4 семестры.

Формы контроля: зачет – во 2 и 4 семестрах.

4. Содержание дисциплины

Название темы	Объем в часах		
ИЗ	СР	Всего
1 семестр			
Исполнение на фортепиано старинной зарубежной и русской хоровой музыки a cappella, в том числе партитуры в ключах «До»; транспонирование хоровых партитур a cappella старинных авторов на малые и большие секунды и терции выше и ниже оригинальных тональностей	18	18	
2 семестр			
Исполнение в составе исполнительского ансамбля (фортепианного дуэта) кантатно-ораториальных произведений зарубежных и русских композиторов XVIII-XIX вв.	18	18	
3 семестр			
Исполнение на фортепиано хоровых сцен из опер русских и зарубежных композиторов XIX-ХХ вв.	18	18	
4 семестр			
Исполнение на фортепиано хоровых произведений (a cappella и сопровождением) отечественных и зарубежных композиторов ХХ-XXI века.	18	18	
ИТОГО:	**72**	**72**	**144**

Примерный репертуарный список

Первый семестр

Анерио Мотет

Аркадельт Мотеты

Гаслер Мадригалы

Джезуальдо Мадригалы

Жанекен «Пение птиц»

Лассо «Stabat Mater»

Монтеверди Мадригалы

Палестрина. Месса «Вооруженный человек»

Палестрина. Цикл «Canticum canticorum»

Образцы строчного и демественного пения православной церкви (3-х, 4-х голосие)

В ключах «До»

Бах И.С. Хоралы

Депре Фрагменты из месс

Иомелли Реквием

Палестрина Гимны

Палестрина Фрагменты из месс

Второй семестр

Бах И.С. Хоровые фрагменты из: «Страстей по Иоанну». «Страстей по Матфею», мессы h moll, кантат №№ 6, 21, 23, 207.

Берлиоз. Фрагменты из «Реквиема»; хоровые номера из «Осуждения Фауста»

Бетховен. Месса C dur; фрагменты из «Торжественной мессы»; «Морская тишь» и «Счастливое плавание»

Брамс. «Немецкий реквием»; «Нения»

Брукнер. «Te Deum»; Месса f moll; Реквием

Верди. Реквием

Вивальди. «Gloria», «Magnificat»

Гайдн. Хоровые фрагменты из ораторий «Времена года», «Сотворение мира», «Семь слов Спасителя на Кресте»; «Нельсон-месса»

Гендель. Хоровые фрагменты из ораторий: «Мессия», «Самсон», «Израиль в Египте»

Глинка. Пролог

Григ. Хоровые фрагменты из «Олаф Тригвасон»

Дворжак. Реквием. «Stabat Mater»

Дехтярев. Оратория «Минин и Пожарский»

Керубини. Реквием c moll

Козловский. Реквием

Лист. «Гранская (Эстергомская) месса»; хоровые фрагменты из «Освобожденного Прометея»

Моцарт. Реквием, «Коронационная месса», «Большая месса» c moll

Мусоргский. Три симфонических хора

Римский-Корсаков. «Свитезянка», «Сказание об Алексие, человеке Божьем»

Танеев. «Иоанн Дамаскин»

Чайковский. Кантата «Москва»,

Шуберт. «Победная песнь Мириам»; мессы G Dut, Es Dur

Шуман. Реквием; фрагменты из оратории «Рай и Пери»

Шютц. Погребальные песнопения

Третий семестр

Бетховен. Хор узников и финал из оперы «Фиделио»

Бизе. Хоры из оперы «Кармен»

Вагнер. Хоры из опер: «Нюрнбергские майстерзингеры», «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Летучий голандец»

Верди. Хоры из опер: «Набукко», «Аида», «Отелло»

Гершвин. Хоры из оперы «Порги и Бесс»

Глинка. Хоровые сцены из опер: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»

Глюк. Хоровые сцены из оперы «Орфей и Эвридика»

Гречанинов. Хоры из оперы «Добрыня Никитич»

Гуно. Хоры из оперы «Фауст»

Даргомыжский. Хоры из оперы «Русалка»

Дзержинский. Хоры из оперы «Тихий Дон»

Коваль. Хоры из оперы «Емельян Пугачев»

Леонкавалло. Хор и сцена колоколов из оперы «Паяцы»

Мусоргский. Хоры из опер: «Борис Годунов», «Хованщина»

Петров. Хоровые фрески из оперы «Петр I»

Прокофьев. Хоры из оперы «Война и мир»

Римский-Корсаков. Хоры из опер: «Майская ночь», «Снегурочка», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февроньи», «Псковитянка», «Царская невеста», «Садко»

Слонимский. Хоры из оперы «Виринея»

Сметана. Хоровые фрагменты из оперы «Проданная невеста»

Танеев. Хоры из оперы «Орестея»

Хренников. Хоры из оперы «В бурю»

Чайковский. Хоры из опер: «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», «Орлеанская дева»

Шапорин. Хоры из оперы «Декабристы»

Шебалин. Хоры из оперы «Яков Шибалок»

Шостакович. Хоры из оперы «Катерина Измайлова»

Щедрин. Хоры из опер: «Не только любовь», «Мертвые души»

Четвертый семестр

Произведения a cappella

Бриттен. «Пять песен о цветах»

Гречанинов. «Страстная седмица», «Всенощное бдение»

Дебюсси. «Три хора на стихи Ш.Орлеанского»

Калистратов. «Русский концерт»

Коваль. «Пять хоров на стихи Ф.Тютчева»

Пуленк. Месса G Dur; цикл «Семь хоров на стихи П.Элюара и Г.Апполинера»

Равель. Три хора на собственные слова

Рахманинов. «Литургия св. Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение»

Салманов. Хоровые циклы: «Восьмистишия», на стихи Р.Гамзатова»; «Но бьется сердце», на слова Н.Хикмета; «Лебедушка», на народные слова

Свиридов. «Ночные облака»; «Пушкинский венок», «Из Ветхого Завета»

Стравинский. Три духовных хора

Танеев. «Двенадцать хоров на стихи Я.Полонского»

Фалик. «Поэзы Игоря Северянина», «Книга концон»

Ходош. «По прочтении “Архиерея” А.Чехова»

Чесноков. Хоровой цикл «Во дни брани»

Шведов. «Литургия св. Иоанна Златоуста»

Шебалин. «Пять хоров на стихи А.Пушкина», «Шесть хоров на стихи М.Танка»

Шёнберг. «Мир на земле»

Шимановсикй. «Курпевские песни»

Шостакович. «Десять поэм на стихи революционных поэтов»

Щедрин. «Казнь Емельяна Пугачева», хоровые циклы: «Четыре хора на стихи А.Твардовского», «Четыре хора на стихи А.Вознесенского»

Произведения с сопровождением

Алфеев (митрополит Иларион). «Страсти по Матфею»

Арутюнян. «Кантата о Родине»

Бойко. «Василий Теркин»

Бриттен. Фрагменты из «Военного реквиема»

Давиденко. Хоры из оратории «Путь Октября»

Дженкинс. Фрагменты из Мессы мира «Вооруженный человек», «Stabat Mater»

Коваль. Оратория «Емельян Пугачев»

Мийо. «Огненный замок»

Онеггер. Финал оратории «Жана д’Арк на костре»; «Пляска мертвецов»

Прокофьев. «Александр Невский», «На страже мира»

Пуленк. «Засуха», «Gloria», «Stabat Mater»

Рахманинов. «Весна», «Колокола»

Рубин. «Вечерние песни»

Салманов. «Двенадцать»

Свиридов «Патетическая оратория», «Весенняя кантата», «Поэма памяти Сергея Есенина»

Стравинский. «Свадебка», «Симфония псалмов»

Шостакович. «Казнь Емельяна Пугачева»

Щедрин. «Поэтория», «Бюрократиада»

5. Организация контроля знаний

Текущая (межсессионная) аттестация магистра осуществляется в форме контрольного урока в 1 и 3 семестрах и в форме зачета – в 2 и 4 семестрах.

На контрольном уроке магистр должен выразительно исполнить на фортепиано два произведения из освоенных в течение семестра и проанализировать данные сочинения.

На итоговом зачете магистр должен выразительно исполнить на фортепиано два произведения a cappella современных композиторов и проанализировать данные сочинения.

Критерии оценки

Показателями ***отличной*** оценки являются: яркое дирижерское прочтение подготовленной программы; отличное исполнение хоровой партитуры на фортепиано; крепкое знание хоровых голосов партитур a cappella; убедительные ответы на вопросы коллоквиума; грамотно оформленная и содержательная письменная курсовая работа.

Показателями ***хорошей*** оценки являются: дирижерское исполнение программы с допущением небольших погрешностей в отражении авторского замысла; игра партитур a cappella на фортепиано с некоторыми неточностями в области штрихов; мало выразительное пение хоровых голосов; недостаточно полные ответы на коллоквиуме; письменная курсовая работа с некоторыми литературными погрешностями.

Показателями ***удовлетворительной*** оценки являются: посредственное дирижирование подготовленной программой; недостаточное владение навыками игры партитуры a cappella на фортепиано; неточности при пении хоровых голосов; слабое знание вопросов коллоквиума; поверхностная по содержанию письменная курсовая работа.

Показателями ***не удовлетворительной*** оценки являются: большое количество ошибок в дирижировании программой; крайне слабая игра партитур a cappella на фортепиано; незнание хоровых голосов наизусть; отсутствие знаний по вопросам коллоквиума; несоответствие содержания письменной работы заявленной теме.

Примерные вопросы для тестирования

1. Кто из перечисленных авторов является составителем хрестоматии по чтению хоровых партитур:

а) В.Соколов

б) А.Егоров

в) Н.Шелков

г) П.Чесноков

2. В каких из перечисленных произведений допускается игра партитуры без педали:

а) О.Лассо «Я так любил»

б) С.Танеев «Посмотри, какая мгла …»

в) П.Чайковский «Верую»

г) Р.Щедрин «Первый лед»

3. Кто является первым автором вузовской учебной программы по чтению хоровых партитур:

а) В.Краснощеков

б) К.Птица

в) А.Михайлов

г) Н.Данилин

4. В каком из указанных произведений используется двухорное изложение:

а) Б.Березовский. Концерт «Не отвержи мене во время старости»

б) Ю.Фалик. «Поднялась, шумит непогодушка»

в) С.Танеев. «По горам две хмурых тучи»

г) С.Василенко. «Метель»

5. В каком из указанных произведений используется неполный смешанный хор:

а) В.Шебалин. «Казак гнал коня»

б) Р.Бойко. «Вологодские кружева»

в) К.Проснак. «Море»

г) С.Танеев. «Адель»

6. Что является главным ориентиром в игре хоровых произведений с псалмодической фактурой:

а) остинатный ритм

б) ударения в словах

в) ровная динамика

г) подвижная динамика

7. Как исполнять произведения с хоральной фактурой:

а) выделяя верхний голос

б) выделяя нижний голос

в) без педали

г) с динамическим равноправием голосов

8. В каком из перечисленных произведений используется форма фуги:

а) Й.Брамс. «Горбатый уличный скрипач»

б) К.Пендерецкий. «Херувимская»

в) С.Рахманинов. «Великое славословие» (из «Всенощного бдения»)

г) Р.Щедрин. «Ива-ивушка»

9. В каком из перечисленных произведений используется форма рондо:

а) М.Мусоргский. «Поражение Сеннахериба»

б) С.Танеев. «Прометей»

в) Д.Шостакович. «Девятое января»

г) К.Дебюсси. «Зима»

10. В каком из перечисленных хоровых произведений используется танцевальный жанр:

а) А.Гречанинов. «Север и Юг»

б) Ю.Фалик. «Незнакомка»

в) М.Коваль. «Листья»

г) А.Ларин. «Душа»

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по Чтению хоровых партитур 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.

Библиотека (книжная и нотная), читальный зал. Фонотека с фондом аудиозаписей и звукотехническим оборудованием.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

№ п/п	Наименование
1.	Антология русской светской хоровой музыки a cappella XIX — начала XX века: учебное пособие.– СПб.: Композитор, 2015 (<http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63283>)
2.	Батюк И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2015 (<http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58831>)
3.	*Казанцева, Л.П.* Анализ художественного содержания вокального и хорового произведения [Текст] : Учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Л. П. Казанцева. - Астрахань : Волга, 2011. - 132 с. : нот.

Дополнительная литература

№ п/п	Наименование
1.	*Птица К.* Очерки по технике дирижирования хором. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2010.- 188 с.
2.	*Семенюк В.* Хоровая фактура. Проблемы исполнительства. – М.: Композитор, 2008. – 328 с.
3.	Сергей Комяков. Творчество как смысл жизни. Труды. Статьи. Воспоминания. Материалы /Ред.-сост. Л.Власенко. – Астрахань, 2010. – 480 с.
4.	*Самарин В.* Хороведение: Учебное пособие. – М., 2011. – 320 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателю и методические указания по организации самостоятельной работы магистрантов

Задача педагога состоит во всестороннем развитии музыкальных способностей и формировании личности молодого музыканта. Обучающийся получает комплекс профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для творческой деятельности, приобретает дирижерское мастерство, стилевые и художественные представления. Перед педагогом всегда встают проблемы развития индивидуальности студента, что предполагает учет личностных различий между учениками.

Одной из целей обучения является формирование самостоятельности музыкального мышления студента. 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. Для осуществления этих задач педагог должен организовать самостоятельную работу обучающегося, постепенно усложняя формы заданий для самостоятельной работы. Эта работа имеет важное воспитательное значение, так как самостоятельность в профессиональных вопросах непосредственно влияет на развитие индивидуальных качеств обучающегося.

Нередко одной из причин недостаточно качественной самостоятельной работы оказывается отсутствие навыков слухового контроля, умение грамотно анализировать все компоненты нотного текста, осознавать свои достижения и ошибки. В таком случае педагогу нужно специально учить умению слышать (внутренний слух) и контролировать процесс исполнения, формировать его музыкальный интеллект, направлять мышление ученика на обобщения и выводы.

Особе значение имеет этап освоения нотного текста, анализ средств выразительности, разбор обозначений в произведении, игра хоровых партитур на фортепиано, пение голосов по горизонтали (со словами) и вертикали (с названием нот). Изучение подготовительного материала по истории создания произведений, биографических данных авторов (композиторов и поэтов). Освоение иностранного текста, с дословным переводом и фонетической транскрипцией.

Увлеченность домашней работой по исполнительской интерпретации музыкального произведения. Поиск исполнительских средств выразительности. Развитие внутреннего слуха при воображаемом звучании хора, активизирующее последующую работу над произведением.