

ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВАЯ ПОДГОТОВКА

1. Цель освоения дисциплины

Всестороннее музыкально-профессиональное и личностное развитие будущего учителя музыки и подготовка его к практической работе с хоровым коллективом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Дирижерско-хоровая подготовка» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Дирижерско-хоровая подготовка» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Ансамблевое инструментальное исполнительство», «Ансамблевое исполнительство», «Вокальная подготовка», «Вокальный ансамбль», «Гигиена голосового аппарата», «Детский оркестр», «История и теория хорового искусства», «История музыкального образования», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Музыкально-историческая подготовка 1», «Музыкально-историческая подготовка 2», «Музыкально-теоретическая подготовка 1», «Музыкально-теоретическая подготовка 2», «Народное музыкальное творчество», «Основы исполнительства на детских музыкальных инструментах», «Основы композиции и компьютерной аранжировки», «Основы народной художественной культуры», «Основы теории музыки», «Основы экологической культуры», «Охрана и режим голосового аппарата», «Сольфеджио», «Структура музыкального языка», «Сценическое исполнительство», «Хороведение и хоровая аранжировка», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (творческая)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Педагогика», «Ансамблевое инструментальное исполнительство», «Ансамблевое исполнительство», «Вокальная подготовка», «Вокальный ансамбль», «Детский оркестр», «История и теория хорового искусства», «История музыкального образования», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Музыкально-историческая подготовка 1», «Музыкально-историческая подготовка 2», «Музыкально-теоретическая подготовка 1», «Музыкально-теоретическая подготовка 2», «Народное музыкальное творчество», «Основы исполнительства на детских музыкальных инструментах», «Основы композиции и компьютерной аранжировки», «Основы народной художественной культуры», «Основы теории музыки», «Основы экологической культуры», «Современные проблемы музыкально-эстетического воспитания», «Современные проблемы музыкального развития учащихся», «Сольфеджио», «Структура музыкального языка», «Сценическое исполнительство», «Хороведение и хоровая аранжировка», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (творческая)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- владением конкретными методиками в области инструментальной педагогики, хорового дирижирования, вокальной и историко-теоретической подготовки (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- современные проблемы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; передовые технологии организации музыкально-воспитательной работы в учебной и внеучебной деятельности; способы диагностики эффективности своей вокально-хоровой деятельности;
- основы техники хорового дирижирования и пути ее реализации в конкретном музыкально-образовательном процессе; педагогические возможности школьного хорового репертуара, необходимого для осуществления профессиональной музыкально-педагогической деятельности на уроках музыки; методические основы вокальной педагогики и пути их реализации в конкретном музыкально-образовательном процессе;
- технологии самоорганизации и самообразования; алгоритмы самостоятельной работы; приёмы работы с научной литературой;

уметь

- планировать процесс учебной и внеучебной деятельности, направленный на музыкальное и духовно-нравственное развитие обучающихся; осуществлять духовно-нравственное развитие обучающихся средствами музыкального искусства;
- применять наиболее эффективные методические системы в области хорового дирижирования; осуществлять педагогическую проекцию методических систем академического хорового дирижирования применительно к практике школьного музыкального образования;
- самостоятельно организовывать свою музыкально-практическую и иную деятельность; планировать своё самообразование и саморазвитие; конструктивно и творчески применять полученные знания, умения и опыт в своей профессиональной деятельности;

владеть

- основными формами и методами музыкального воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
- опытом использования методических основ хорового дирижирования и путями их реализации в конкретном музыкально-образовательном процессе; навыками хорового дирижирования для решения конкретных педагогических задач на уроках музыки в школе;
- навыками самоорганизации и самообразования; основами самостоятельной работы; культурой мышления и восприятия творческой переработки информации.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 32,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 1152 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 478 ч., СРС – 458 ч.),

распределение по семестрам – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

форма и место отчётности – экзамен (1 семестр), зачёт (2 семестр), экзамен (3 семестр), зачёт (4 семестр), аттестация с оценкой (5 семестр), экзамен (6 семестр), аттестация с оценкой (7 семестр), экзамен (8 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

1. Роль и значение техники дирижирования в подготовке учителя музыки, руководителя детского хорового коллектива. Дирижёрский аппарат и его постановка.

Техника дирижирования как важнейший элемент готовности учителя музыки (руководителя хора) к управлению детским хоровым коллективом, Основные элементы дирижерской техники. Понятие «дирижерский аппарат». Роль элементов дирижерского аппарата в

процессе управления хором. Функции правой и левой руки. Способы установления контакта с хором с помощью дирижерского аппарата. Дирижёрская схема. «Дирижерская точка» как момент возникновения и окончания длительности звука, доли такта, степени ее остроты при средних темповых и динамических показателях. Виды дирижёрских «точек» («точка-касание», «точка-отскок», «точка-удар»). Дирижирование в размерах 3/4, 4/4 (1 семестр), 2/4 (2 семестр). Дирижерский жест как эффективное средство выявления характера и смысла музыкальных интонаций. Зависимость дирижерского жеста от средств музыкальной выразительности в хоровом произведении. Принципы дирижерских движений. Характер дирижерских движений. Отличие метроритмического тактирования от дирижирования. Ясность рисунка дирижерских схем. Масштаб дирижерских движений. Изучение приемов вступления и окончания. Приемы дирижирования при различной фразировке. Показ основных видов движения и динамики. Овладение комплексом дирижерских умений и навыков управления хоровым звучанием. Формирование хормейстерского мышления дирижера. Совершенствование навыка моделирования хорового звучания.

2. Дирижирование хоровых произведений с сопровождением и без сопровождения в простых размерах.

Дирижирование произведений в размерах 2/4, 3/4, 4/4 в умеренном и умеренно скором темпах при динамике, *mf*, *mp*, *f*, *p*, при звуковедении *legato* и *non legato* с использованием дифференциации рук. Приемы и методы работы над произведениями *a capella*. Навыки работы с камертоном. Работа над хоровым строем и ансамблем при пении *a capella*. Работа над произведением с сопровождением. Осмысленное и выразительное исполнение партитуры на фортепиано. Работа над техническим выполнением приёма *staccato*. Темп медленный, изменения темпа (*piu mosso*, *meno mosso*, *accelerando*, *stringendo*, *ritardando* и т.д.). Ферматы, их значение и приемы исполнения. Синкопы, акценты их значение и приемы исполнения.

3. Углубление и расширение дирижерских умений и навыков. Разграничение функций правой и левой рук.

Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования, приобретенных студентами на первом курсе. Ансамбль между звучанием голоса и аккомпанементом. Определение фразировки в связи с намеченным исполнительским планом. Дирижирование в размерах 6/8, 6/4 по четырёхдольной (с удвоением первой и третьей долей) и двухдольной схемам в относительно несложных по хоровой фактуре и художественным задачам произведениях. Отработка ощущений метрической пульсации (триоли, шестнадцатые): дирижирование в умеренных, подвижных, медленных темпах, подвижной динамике с использованием штрихов *legato*, *non legato*, *marcato*, *staccato*. Отработка фрагментов с переменным метром. Разграничение функций правой и левой рук.

4. Развитие дирижёрских навыков: развитие выразительной стороны жеста.

Простейшие виды укрупнения метрической единицы (*alla breve*) в размерах 6/8, 6/4, 4/4 и 3/2 с дирижированием на «два» и на «три» соответственно. Дирижирование в размерах 6/4 и 6/8 по двухдольной дирижерской схеме. Дирижирование в размерах 9/8 по трёхдольной схеме в относительно несложных по хоровой фактуре и художественным задачам произведениях. Навыки показа динамики (*crescendo*, *diminuendo*, *subito f*, *subito p*, *pp*, *ff*). Дирижирование развернутых хоровых номеров из опер и ораторий, а также произведений в очень быстром (*Presto*) и очень медленном (*Largo*) темпах, с длительными *crescendo*, *diminuendo*, ускорениями. Связь музыкальной, поэтической и логико-смысловой фразировки с динамикой, агогикой и дирижёрским жестом.

5. Развитие дирижёрских навыков: работа со сложными размерами.

Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования, приобретенных на предыдущих курсах. Дирижирование в размере 5/4 по пятидольной схеме (3 + 2 и 2 + 3) — первое полугодие. Дирижирование в размерах 5/8 и 5/4 в быстром движении по двухдольной

схеме (группировка 2+3 и 3+2) (второе полугодие). Дирижирование в размерах 3/2 и 3/8 по трёхдольной схеме при различных динамических и темповых показателях. Дробление основной метрической единицы в размерах 4/4, 3/4, 2/4 в медленном движении. Приёмы дирижирования гомофонных и полифонических произведений (с элементами имитации, канона, подголосками, необходимостью выделения темы и т.п.).

6. Хормейстерская и дирижерская подготовка студентов к работе в общеобразовательной школе на уроке музыки и во внеурочное время (ансамблевое и хоровое пение). Рабочие программы по музыке в современной российской школе. Место вокально-хоровой работы на уроке музыки, особенности ее проведения. Вокально-хоровая работа во внеурочное время. Специфика вокально-хоровой работы со школьниками. Анализ песни из школьного репертуара и подбор материала для беседы с обучающимися о песне. Исполнение песни под собственный аккомпанемент. Последовательность подбора наилучшего варианта аккомпанемента для школьной песни. Особенности аккомпанемента для школьных песен. Требования к исполнению. Алгоритм работы над песней. Овладение умением подбора учебного и концертного репертуара. Формирование у студентов навыков проведения занятий с отдельными хористами, ансамблями, хоровыми партиями и всем коллективом; освоение опыта проведения хоровых репетиций, концертных выступлений. Дирижирование в размере 4/4 (*alla breve*); 7/4 (второе полугодие). Дирижирование в размерах 3/4 и 3/8 в быстром движении «на раз».

7. Понятие о вокальных навыках и вокальных упражнениях. Развитие многоуровневых дирижёрских навыков. Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования, приобретённых на предыдущих курсах. Контроль над прохождением практики управления хором студентов. Работа с однородным женским хором младших (I – II) и старших (III – V) курсов. Понятие о вокальных навыках и вокальных упражнениях. Распевание хора и принципы подбора вокальных упражнений для решения исполнения технических, художественных и иных задач. Формирование культуры звука и выразительной дикции. Упражнения для расширения певческого диапазона. Дикционные распевки. Работа над строем, ансамблем. Развитие многоуровневых ансамблевых навыков. Овладение навыками цепного дыхания, характерными для хорового пения. Преодоление форсирования звука. Работа над естественным, свободным звуком при пении «на опоре». Формирование умений и навыков работы с нотным материалом. Принципы подбора нотного материала. Прохождение хоровой практики на женском хоре старших курсов. Этапы работы над хоровой партией. Методы и приемы разучивания хоровой партии наизусть. Сольфеджирование. Работа над текстом, мелодекламация, выразительное исполнение партии со словами. Разучивание хоровой партии в ансамблевом звучании.

8. Теоретическая и методическая подготовка к самостоятельной деятельности учителя музыки и хормейстера. Работа над дипломными произведениями. Отработка приёмов дирижирования гомофонных и полифонических произведений. Основные дирижёрские приемы для достижения хорового ансамбля и строя. Формирование навыков работы с хором. Этапы работы над хоровым произведением. Практическая работа студентов с хором. Подбор музыкальных произведений для работы с хором. Вокальная настройка хора, методическая помощь студентам в работе над хоровым произведением. Отработка приемов мануальной техники на хоровой практике с женским хором. Соответствие мануального дирижерского жеста художественному образу, выразительности хорового произведения. Связь мануального жеста с хоровыми приемами исполнения. Работа с одночастными и двух-трёхчастными произведениями для двух-трёхголосного хора с сопровождением или *a cappella*. Критерии готовности студентов к хоровой репетиции: – исполнение хоровой партитуры на фортепиано; – знание наизусть всех голосов партитуры; – музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ хоровой партитуры; – наличие репетиционного плана; – дирижерское освоение хоровой партитуры; – качественная

организационная работа (подготовка хоровых партий, обеспечение концертмейстера клавиром и пр.). Дирижирование хоровыми произведениями значительными по объему и сложными по содержанию и форме, (оперная сцена, часть оратории, кантаты, хоры с сопровождением оркестра), овладение искусством их дирижерской интерпретации. Знакомство со всеми видами полифонии (подголосочная, имитационная, контрастная и пр.). Дирижирование в размере 11/4 с показом каждой доли. Дирижирование в размере 11/4 по пятидольной схеме. Дирижирование произведений с чередованием простых и сложных размеров. Дальнейшее совершенствование техники дирижирования.

6. Разработчик

Лаврушкин Александр Петрович, доцент кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,

Самойлов Леонид Павлович, канд. пед. наук, доцент кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».