

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра вокально-хорового и хореографического образования

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

2016 г.

Дирижерско-хоровая подготовка

Программа учебной дисциплины
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль «Музыкальное образование»

заочная форма обучения

Волгоград
2016

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.

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Дирижерско-хоровая подготовка» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Ансамблевое инструментальное 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», «Хороведение и хоровая аранжировка», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебно-творческая)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Педагогика», «Ансамблевое инструментальное 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», «Современные проблемы музыкально-эстетического воспитания», «Современные проблемы музыкального развития учащихся», «Сольфеджио», «Структура музыкального языка», «Хороведение и хоровая аранжировка», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебно-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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1у / 1з / 1л / 2з / 2л / 3з / 3л / 4з / 4л / 5з / 5л
Аудиторные занятия (всего)	156	8 / 8 / 16 / 12 / 12 / 16 / 16 / 16 / 16 / 18 / 18
В том числе:		
Лекции (Л)	–	– / – / – / – / – / – / – / – / – / – / –

		звучания.
2	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, <i>mf</i> , <i>mp</i> , <i>f</i> , <i>p</i> , при звуковедении <i>legato</i> и <i>non legato</i> с использованием дифференциации рук. Приемы и методы работы над произведениями <i>a capella</i> . Навыки работы с камертоном. Работа над хоровым строем и ансамблем при пении <i>a capella</i> . Работа над произведением с сопровождением. Осмысленное и выразительное исполнение партитуры на фортепиано. Работа над техническим выполнением приёма <i>staccato</i> . Темп медленный, изменения темпа (<i>piu mosso</i> , <i>meno mosso</i> , <i>accelerando</i> , <i>stringendo</i> , <i>ritardando</i> и т.д.). Ферматы, их значение и приемы исполнения. Синкопы, акценты их значение и приемы исполнения.
3	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 <i>legato</i> , <i>non legato</i> , <i>marcato</i> , <i>staccato</i> . Отработка фрагментов с переменным метром. Разграничение функций правой и левой рук.
4	4. Развитие дирижёрских навыков: развитие выразительной стороны жеста	Простейшие виды укрупнения метрической единицы (<i>alla breve</i>) 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 (<i>crescendo</i> , <i>diminuendo</i> , <i>subito f</i> , <i>subito p</i> , <i>pp</i> , <i>ff</i>). Дирижирование развернутых хоровых номеров из опер и ораторий, а также произведений в очень быстром (<i>Presto</i>) и очень медленном (<i>Largo</i>) темпах, с длительными <i>crescendo</i> , <i>diminuendo</i> , ускорениями. Связь музыкальной, поэтической и логико-смысловой фразировки с динамикой, агогикой и дирижёрским жестом.
5	5. Развитие дирижёрских навыков: работа со сложными размерами	Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования, приобретённых 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	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	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 (II – 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	8. Теоретическая и методическая подготовка к самостоятельной деятельности учителя музыки и хормейстера. Работа над дипломными произведениями	<p>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.).</p> <p>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.</p> <p>Знакомство со всеми видами полифонии (подголосочная, имитационная, контрастная и пр.).</p> <p>Дирижирование в размере 11/4 с показом каждой доли.</p> <p>Дирижирование в размере 11/4 по пятидольной схеме.</p> <p>Дирижирование произведений с чередованием простых и сложных размеров. Дальнейшее совершенствование техники дирижирования.</p>

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	1. Роль и значение техники дирижирования в подготовке учителя музыки, руководителя детского хорового коллектива. Дирижёрский аппарат и его постановка	–	5	7	37	49
2	2. Дирижирование хоровых произведений с сопровождением и без	–	11	13	148	172

	сопровождения в простых размерах					
3	3. Углубление и расширение дирижерских умений и навыков. Разграничение функций правой и левой рук	–	5	6	37	48
4	4. Развитие дирижерских навыков: развитие выразительной стороны жеста	–	10	6	123	139
5	5. Развитие дирижерских навыков: работа со сложными размерами	–	10	11	164	185
6	6. Хормейстерская и дирижерская подготовка студентов к работе в общеобразовательной школе на уроке музыки и во внеурочное время (ансамблевое и хоровое пение)	–	11	13	111	135
7	7. Понятие о вокальных навыках и вокальных упражнениях. Развитие многоуровневых дирижерских навыков	–	16	13	185	214
8	8. Теоретическая и методическая подготовка к самостоятельной деятельности учителя музыки и хормейстера. Работа над дипломными произведениями	–	12	7	136	155

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Дыганова Е.А. Самостоятельная подготовка студентов-музыкантов к практической работе с хором: учебно-методическое пособие / Е. А. Дыганова. — Казань: ИФИК(П)ФУ, 2011. — 52 с. [Электронный ресурс]. URL: http://kpfu.ru/docs/F1235337007/Dyganova.E.A..Samostoyatelnaya.podgotovka.studentov_muzyk.pdf.

2. Вишнякова Т. П., Соколова Т. В. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского хора асаpella: Учебное пособие. — М.: «Лань», «Планета музыки», 2009. — 72 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://e.lanbook.com/view/book/1998/>.

3. Вишнякова Т. П., Соколова Т. В. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского и смешанного хоров. — М.: «Лань», «Планета музыки», 2012. — 96 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://e.lanbook.com>.

4. Хрестоматия по хоровому дирижированию. В 3-х вып.: Вып.1 Средние музыкальные учебные заведения /сост. Пушечникова С. Я., Игнатъев Ю. М. — М.: Музыка. 2013. — 96 с..

5. Хрестоматия по хоровому дирижированию. В 3-х вып. вып. 2. /сост. Пушечникова С. Я., Игнатъев Ю. М.— М.: Музыка. 2014. — 96 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Сабантуй. Концертный репертуар молодежных хоровых коллективов: учебное пособие /Сост. Е. А. Дыганова. — Казань: ИФИ К(П)ФУ, 2011. — 52 с. [Электронный ресурс]. URL:<http://kpfu.ru/docs/F1011047771/Dyganova.E.A..Sabantuj.Uchebnoe.posobie.pdf>.
2. Каркина С.В. Интерпретация литературно-поэтического текста в музыкальном произведении: Учебное пособие для студентов средних и высших учебных заведений музыкально-педагогических специальностей, преподавателей музыки. — Казань: К(П)ФУ, 2011.— 52 с.[Электронный ресурс]. URL:http://kpfu.ru/docs/F12909509/Karkina.S.V..Interpretaciya.lit_poet.teksta.pdf.
3. Вдохновение. Хоровые произведения для женского хора: учебно-методическое пособие для хорового класса / Сост. А. Н. Валиахметова, Е. Р. Макарова. — Казань: КФУ, 2013. — 64 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://kpfu.ru/docs/F825631082/Valiahmetova.A.N..Vdohnovenie..Horovye.pdf>.
4. Весна красна. Переложения и обработки для женского и смешанного хора: учебное пособие для хорового класса / Сост. Г. А. Гимаева. — Казань: Институт филологии и искусств Казанского (Приволжского) федерального университета, 2012. — 48 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://kpfu.ru/docs/F1549124909/Gimaeva.G.A..Vesna.krasna..Perelozheniya.i.obrabotki.pdf>.
5. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. В 5-ти вып. Вып. 5 Средние музыкальные учебные заведения /сост. Семёновский Д. Д., Романова О. И. — М.: Музыка.2013. — 168 с..
6. Музыка в школе. Выпуск 2: Песни и хоры для учащихся средних классов /сост. Уколова Л. И., Осеннева М. С. — М.: Музыка.2014. — 120 с..
7. Музыка в школе. Выпуск 1: Песни и хоры для учащихся начальной школы /сост. Сергеева Г. П. — М.: Музыка. 2014. — 144с..
8. Попов В. С. Переложение для детского хора /Сост. А. Кисляков. — М., Музыка. 2014. — 96 с..
9. Дирижер. Уроки профессора И. Мусина Часть 1 — YouTube. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=swb6sFeqKWI>.
10. Безбородова Л. А. Дирижирование [Электронный ресурс]. URL: <http://www.knigafund.ru/books/128568/read>.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Нотный архив GoldAccordion [Электронный ресурс]. URL:<http://www.goldaccordion.com/noti/11>.
2. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. URL:<http://notes.tarakanov.net/bayan.htm>.
3. Нотный архив [Электронный ресурс]. URL:<http://notograf.ucoz.ru/>.
4. Нотный Архив. РФ [Электронный ресурс]. URL:<http://нотныйархив.рф/bajan>.
5. Большой нотный архив NotOBOZ [Электронный ресурс]. URL:<http://notoboz.ru/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office, Open Office или др.).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Дирижерско-хоровая подготовка» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные специализированные кабинеты, укомплектованные музыкальными инструментами, пюпитрами, звуковоспроизводящей техникой.
2. Хоровая нотная библиотека и фонотека.
3. Учебно-методические и методические пособия, разработки и рекомендации для написания аннотаций на изучаемые музыкальные произведения.
4. Аудио-, видео- и мультимедийные материалы.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Дирижерско-хоровая подготовка» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме , экзамена, зачета, аттестации с оценкой.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Дирижерско-хоровая подготовка» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.