

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа практики
Производственная практика:
Творческая практика

Основная профессиональная образовательная программа
«Художественное руководство академическим хором»

Специальность
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

Специализация
Художественное руководство академическим хором

Уровень образования —
Специалитет

Проректор по учебной работе «30» августа 2021 г.	УТВЕРЖДАЮ _____ (подпись)	С.С. Голубенко _____ (расшифровка подписи)
Нач. учебно-методического управления «30» августа 2021 г.	СОГЛАСОВАНО _____ (подпись)	Н.Ю. Степанова _____ (расшифровка подписи)
Декан факультета «30» августа 2021 г.	 _____ (подпись)	М.М. Апексимова _____ (расшифровка подписи)
Заведующий кафедрой «30» августа 2021 г.	 _____ (подпись)	С.А. Чуков _____ (расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Онегин Д.А. профессор каф. хор. дирижирования

I. Цели и задачи практики

Цель творческой практики - приобретение студентом опыта исполнительской деятельности, с помощью которого он способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеть методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимать особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладать музыкально-текстологической культурой и способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеть искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знать устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

Задачи практики:

- научить создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения,
- научить осуществлять на высоком художественном и техническом уровне концертную исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности;
- научить обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи;
- научить быть мобильным в освоении разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям репертуара;
- научить показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках;
- научить участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду;
- научить разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-коммуникационной сети «Интернет».

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Освоение дисциплины «Творческая практика» направлено на формирование следующих обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: <ul style="list-style-type: none">– широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох;– профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения;– методы и типы хоровой аранжировки;– устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению; Уметь: <ul style="list-style-type: none">– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией;– ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений;– осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить

	<p>аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом; – правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки; – подбирать вокальный репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа хоровых произведений; – навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; – навыками анализа вокально-хоровой партитуры; – навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом.
<p>ПК-5 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры), разрабатывать репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области хорового искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать концепцию культурно-просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение пятого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	6	216	10	-
Аудиторные занятия		-		

IV. Содержание практики.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание практики

Изучение данной дисциплины направлено на установление у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, овладения всеми видами техники исполнительства, определяющими уровень его художественного мастерства, подготовка специалистов высокой квалификации, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Студент отчитывается о своей работе на контрольных мероприятиях, которыми являются академические выступления на концертах кафедре. Все виды отчётности проходят в форме публичных выступлений. Обязательное количество выступлений обучающегося в год - два выступления. Программы исполняются по нотам. В качестве средств контроля текущей успеваемости применяются творческие работы, концертные выступления.

Критерии оценки уровня мастерства концертного исполнителя:

- Творческая индивидуальность - убедительность интерпретации, яркость образного мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент;
- Зрелость музыкального мышления - понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения;
- Виртуозная свобода, разнообразие дирижерских приёмов, их соответствие стилю, содержанию и форме произведения, акустике зала, особенностям партитуры хора;
- Организация процесса исполнения во времени, выразительности ритма, воля, понимание закономерностей агогики;
- Художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций;
- Точность прочтения текста.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы.

а) Основная литература

1. Стулов И.Х. Хоровой класс: отношение к обучению: монография. – М.: Прометей, 2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/63343/#2>
2. Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер: учебное пособие. – 3-е изд., стер., - СПб.: издательство «Лань», «Планета музыки», 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99780/#4>

б) Дополнительная литература

1. Безбородова Л.А. Дирижирование. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2011 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60834/#2>
2. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. – СПб.: Композитор, 2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/73040/#2>
3. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

в) Перечень музыкальных произведений

Хоры а'cappella

- Агафонников В. Три песнопения для смешанного хора
- Агафонников В. Посеяли лен за рекою.
- Аллегри Г. Мотет «Miserere nobis»
- Алябьев А. Литургия. Отдельные номера.
- Анцев М. «Обвал»
- Аркадельт Я. «Ave Maria»
- Архангельский А. «Помилуй нас, Господи»
- Барбер С «Agnus Dei»
- Барисон П «Горы мечтаний»
- Бах И.С. «Сердце, молчи».
- Бойко Р. «Вечером синим», «Серебряный ветер».
- Бортнянский Д. «Да воскреснет Бог» (без №)
- Бортнянский Д. «Услыши, Господи, мой глас» (без №)
- Березовский « Не отвержи мене во время старости»
- Брамс Й. « Ночь в лесу»,» Серенада», « Розмарин».
- Бриттен Б. Пять песен о цветах.
- Брукнер А «Graduale»
- Василенко «Метель»
- Ведель « Да исполнятся уста наша»
- Верди Д. «Ave Maria». «Pater noster»
- Витол Я. «Бор русалок».
- Глинка М. «Патриотическая песня»
- Гречанинов А. «В зареве огнистом», «Лен»
- Гуно Ш. «Ночь»
- Дегтярев С. «Изми, мя от враг моих, Боже»
- Давиденко А. «Бурлаки»
- Донати Б. «Гальярда»
- Дебюсси К. «Три песни на стихи Шарля Орлеанского»
- Егоров А. «Тайга», «Колыбельная», «Сирень»
- Ипполитов-Иванов М. «Острою секирой», «Фрагменты из Литургии»
- Калинин В. «Зима», «Эллегия»
- Кастальский А. Хоровой цикл «Песни к Родине»
- Кенеман Ф. «Отче Наш»
- Кюи Ц. «Грозовые тучи», « Уснуло все»
- Лассо О. « Эхо»
- Лист Ф. «Ave Maria», «Pater noster»
- Лежен К. «Выход войнов»
- Лотти А. «Crucifus», «miserere»
- Мак-Доуэлл Э. «Идиллии новой Англии»
- Мачавариани А. «Долури», «Чонгури»
- Мессиан О. «Хорал»
- Монтеверди К. «Мадригалы»
- Николаев А. «Русская сказка»
- Никольский А. « Чайка»

- Ностед К. «Messa brevis»
- Парцхаладзе М. «Озеро» , «Маки Крцианиси»
- Проснак К. «Баркарола»
- Равель М. «Три песни»
- Рахманинов С. «Пантилей Целитель»
- Салманов В. Концерт для хора «Лебедушка»
- Сахновский Ю. «Во тьме кружится шар земной», «Ковыль»
- Свицер Й. «Pater noster»
- Свиридов Г. «Духовные песнопения», концерт «Пушкинский венок», «Ночные облака»
- Сен-Санс К. «Болеро»
- Стравинский И. «Богородица Дева радуйся», «Отче наш»
- Танеев С. «Восход солнца», «Альпы», «Звезды»
- Фалик Ю. « Поэзы Игоря Северянина»
- Флярковский А. «Невская акварель»
- Хиндемит П. « Шесть хоров на стихи Р. Рильке»
- Чайковский П. « Литургия Иоанна Златоуста» (отдельные номера)
- Чесноков П. « Ночь», «Август», «Тя едину»
- Черепнин Н. «Отче наш»
- Шебакин В. « Казак гнал коня», «Зимняя дорога»
- Шостокович Д. « Десять поэм на стихи революционных поэтов»
- Шуберт Ф. «Любовь», «Хоровод»
- Шуман Р. « Вечерняя звезда», « На Боденском озере»
- Шедрин Р. «Ива, ивушка»

Хоры с сопровождением:

- Бах И. С. Кантаты (хоровые номера), Магнификат
- Бетховен Л. Месса до-мажор (хоровые номера)
- Брамс И. «Песни любви»
- Бриттен Б. «Военный реквием»
- Буцко Ю. « Свадебные песни»
- Верди Дж. «Stabat Mater»
- Гайдн И. «Сотворение мира» (отдельные номера)
- Гендаль Г. Оратория «Мессия» (отдельные номера)
- Гречанинов А, Месса праздничная
- Григ Э. Хоры из музыки «Олаф Тригвасон»
- Гуно Ш. Оратория «Жизнь и смерть»
- Дворжак Д. «Реквием» (отдельные номера)
- Керубини Л. Реквием (отдельные номера)
- Кодай З. « Венгерский псалом»
- Моцарт В. Мессы до-мажор, до-монор
- Монтеверди К. «Magnificat»
- Орф К. Кантата «Кармина Бурана»
- Пуленк Ф. «Gloria»
- Рахманинов С. Поэма «Колокола»
- Россини Д. « Маленькая торжественная месса»
- Сен-Санс Ш. Реквием
- Свиридов Г. «Весенняя кантата», «Поэма памяти С. Есенина»
- Танеев С. Кантата «Иоанн Домаскин»
- Форе Г. Реквием

VI. Материально-техническое обеспечение творческой практики

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

1. Краткие методические рекомендации

Студентам, проходящим творческую практику, рекомендуется приходить на занятия хорового класса заранее, чтобы иметь возможность подготовиться к репетиции и сосредоточиться. С собой необходимо иметь ноты изучаемых сочинений, а также карандаш для внесения помет согласно указаниям дирижёра.

Перед занятиями хорового класса желательно провести распевание в домашних условиях, поскольку во время репетиций певцам хора предлагается лишь необходимый минимум упражнений, не учитывающих индивидуальных особенностей голоса каждого из участников хора.

Для лучшего усвоения изучаемых сочинений студентам рекомендуется репетировать хоровые партии в домашних условиях, что, собственно, и является самостоятельной работой по дисциплине. Данная форма работы обеспечивает не только хорошее знание хоровых партий, но и инициативность, артистизм их исполнения студентом, то есть новое качество участия в совместном исполнении певца хора.

2. Организация самостоятельной работы

Начинать работу над партиями хоровых сочинений рекомендуется с изучения хорового творчества авторов произведений программы, а также их современников. Для этого необходимо не только проигрывать ноты соответствующих произведений, но и прослушивать рекомендованные преподавателем практики записи.

Необходимо серьёзно прорабатывать хоровые партии сочинений, входящих в программу. Для этого рекомендуется исполнять их голосом сольфеджио и со словами, а также петь, проигрывая остальные голоса на фортепиано. Пение партий должно сводиться не к формальному воспроизведению нотного текста, а к подлинно художественному исполнению.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Разучиванию хорового произведения с хором предшествует изучение музыкального произведения и подготовка к репетиции хора.

Изучение произведения начинается с исполнения хоровой партитуры на фортепиано и пения хоровых голосов. Играя партитуру необходимо представить себе за звучностью инструмента звучность хора и осмысленно и выразительно исполнить динамические оттенки, цезуры, штрихи, фразировку, кульминации. Продуманная фразировка при игре на фортепиано поможет в дальнейшем выработать соответствующие жесты в дирижировании. В процессе пения хоровых партий следует добиваться выразительности, создавая образец исполнения для певцов хора.

Музыкальный анализ произведения позволяет проникнуть в замысел композитора и наилучшим образом раскрыть художественный образ хорового сочинения. С этой целью

необходимо: а) изучить творчество авторов музыки и литературного текста; б) определить художественный смысл и литературную форму текста, влияние текста на создание музыкальной формы; в) рассмотреть все музыкально-вокальные средства в их взаимосвязи и художественном единстве с текстом (тематизм, принцип развития материала, гармония, ладотональный план, голосоведение, темпы, нюансы, хоровая фактура, метроритм, форма в целом, роль инструментального сопровождения и т.д.); г) составить исполнительский план.

Подготовка к репетиции включает разработку подробного плана работы, в котором намечается последовательность изучения хорового сочинения. Определяются трудные для исполнения места и методы их преодоления (по строю, ансамблю, метроритму, дикции, вокальной стороне). Завершается практика работы с хором дирижированием подготовленного произведения на концерте.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельное изучение партитуры следует начинать с детального анализа формы сочинения, средств музыкальной выразительности, специфических особенностей хорового письма, игры наизусть произведения на фортепиано и выразительное исполнение хоровых голосов наизусть.

Игра и пение партитуры необходимое условие демонстрации произведения перед хором, донесения до исполнителей содержания произведения. Умение сыграть партитуру в любой момент пригодится, когда нужно будет подыграть во время репетиции трудные для хора места. Пропевание хоровых партий помогает осознать степень трудности исполнения и найти методы преодоления этих трудностей. Важно определить этапы работы и методы проведения репетиций (всем хором или по партиям), количество репетиций в определенной последовательности (по голосам, общим и др.).

При подготовке сочинения к исполнению следует ознакомиться с литературой, посвященной творчеству композитора и автора слов, вопросам хорового исполнительства и техники дирижирования.

При подготовке к репетициям студенту необходимо подготовить хоровые партии: напечатать необходимое количество нот, проставить цифры и т.д.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Руководитель практики должен способствовать формированию у студентов художественного вкуса, воспитывать у них способность анализировать и подвергать критическому разбору репетиционный процесс и процесс исполнения хорового сочинения, выстраивать концепцию и драматургию произведения, находящегося в работе.

В процессе репетиции совершенствуются хормейстерские навыки студента, приобретается опыт работы над дыханием, звукообразованием, дикцией, развивается мелодический и гармонический слух, чувство ритма и темпа, а также навык контроля качества хорового звучания.

Одна из самых важных задач педагога – научить работать студента самостоятельно.

После репетиции с хором полезно сделать ее разбор, обсудив, например, как студент держался с коллективом, как проявил свое знание партитуры, как выполнил план репетиции, какой был темп работы, как пользовался жестом, пением, речью и т.д.

В результате прохождения практики у студента развивается такое профессиональное качество как умение внутренне слышать хоровое произведение, слушать то, что уже звучит, все время проверяя качество звука, верность интонации, стройность ансамбля, правильность произнесения текста и одновременно предслышит последующее звучание и передает его в жесте.

Хоровой репертуар подбирается с таким учетом, чтобы к окончанию обучения студент овладел навыками работы над произведениями различной стилистической направленности.