

Рабочая программа дисциплины
Работа с академическим хором

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование оперным и симфоническим оркестром»

Направление подготовки
53.04.05 Искусство

Профиль
Дирижирование оперным и симфоническим оркестром

Уровень образования –
Магистратура

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

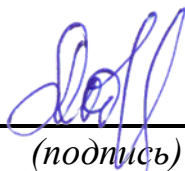
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.П. Зива

(расшифровка подписи)

Автор:

Соловьев А. А., доцент кафедры оперно-симфонического дирижирования РАМ
им. Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Работа с академическим хором» - подготовка симфонических и оперных дирижеров к работе с хоровым коллективом.

Задачи дисциплины:

- познакомиться со спецификой работы хорового коллектива;
- сформировать у студента навык самостоятельного анализа хоровой партитуры;
- сформировать и развить у студента умение работать с хоровой фактурой;
- расширить профессиональные навыки работы в процессе дирижёрской практики;
- познакомить студентов с методами вокальной работы в хоре.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ПКО-1. Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности	<i>Знать:</i> - значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
	<i>Уметь:</i> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства;

	– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
	<i>Владеть:</i> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией.
ПКО-2. Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<i>Знать:</i> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	<i>Владеть:</i> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение третьего года обучения (5 – 6 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	-	6
Аудиторные занятия		31		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Дисциплина «Работа с академическим хором» играет важную роль в расширении и дальнейшем развитии профессиональных навыков и умений оперно-симфонического дирижёра.

Процесс обучения направлен на выработку у студентов навыков управления хоровым коллективом, углубление навыка работы с коллективом у начинающих

дирижёров, повышение их мотивированности, творческой инициативы, активизацию навыков самостоятельной работы. В ходе обучения студент не только совершенствуется как дирижёр и расширяет свой кругозор как музыкант, но и активно участвует в процессе совместного музицирования и координирует связь дирижёра и исполнителя (в данном случае – певца хора), получает вокально-хоровые навыки (певческое дыхание, физически обусловленное звукообразование, умение ансамблировать и другие), учится работать над строем и ансамблем хора.

Процесс обучения построен на изучении лучших произведений отечественной и зарубежной хоровой музыки *a cappella*, которые развивают художественный вкус молодых дирижёров, и направлен на формирование всесторонне образованного профессионала.

Репертуар базируется на сочинениях различных музыкальных стилей (от эпохи Возрождения, барокко, романтизма до произведений современных зарубежных и отечественных авторов); особенно тщательно изучается отечественная хоровая музыка.

Под руководством преподавателя учащимся выбирается сочинение, над которым он будет работать на хоровых репетициях, и впоследствии вынесет на концертный показ. Репертуар, который составляет концертную программу, утверждается на дирижерском факультете. При этом рекомендуется осуществлять индивидуальный подход к каждому студенту и учитывать вокально-технические возможности, а также количественный и качественный состав хора. В итоге выбранная хоровая партитура должна способствовать профессиональному развитию молодого дирижёра, соответствуя при этом уровню его подготовки.

Работа с академическим хором способствует развитию слухового контроля, навыку распределения профессионального внимания, формирует навык профессионального общения с хоровым коллективом и управления им в ходе репетиционного процесса и концертной деятельности. В ходе занятий совершенствуются мануальная техника и артистизм начинающего дирижёра. Студент учится эффективному воздействию на музыкантов-исполнителей.

Концертные выступления, в которых учащиеся принимают участие в качестве хоровых певцов, формируют у них навыки ансамблирования в коллективе, повышают коммуникативные навыки. Публичное выступление в качестве дирижёра хорового коллектива даёт представление о профессиональном комплексе учащегося и о его творческом росте.

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1. Цели и задачи курса.

Вмды и типы хора. Основы профессионального планирования и проведения репетиционной работы с академическим хором. Общие сведения о четырёх этапах репетиционной работы. Виды репетиционной работы.

Раздел II

ЭТАПЫ И ВИДЫ РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема 2.1 – 2.4 Этапы и виды репетиционной работы

Подготовительный этап. Самостоятельная работа дирижёра над партитурой, её всесторонний анализ: историко-стилистический, музыкально-теоретический (тематизм, особенности формообразования, фактуры, ладотональности, хорового письма), исполнительский (образный строй, драматургия) и т.д. Принципы формирования собственной интерпретации. Выбор исполнительских средств. Планирование репетиционного процесса, учёт степени сложности произведения, уровня исполнительского мастерства коллектива, количества репетиций, объёма программы и т.п.

Начальный этап. Краткая информация о сочинении: стилистические особенности, история создания и исполнения, обстоятельства и сроки репетиционной работы, исполнительский план.

Основной этап. Способы реализации дирижёром своей интерпретации. Конкретизация и уточнение исполнительских задач.

Завершающий этап. Способы достижения полной исполнительской свободы. Выявление драматургии, образности, основной идеи сочинения. Работа над культурой звука, звуковым и тембровым балансом. Генеральная репетиция. Приёмы преодоления психологического напряжения коллектива, связанного с концертным исполнением. Организация концертов для «впевания» программы и достижения психологической стабильности.

Раздел III

СОДЕРЖАНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 3.1. – 3.4. Содержание репетиционного процесса.

Методика проведения репетиции. Организация формы сочинения как процесса. Перспективные задачи репетиционной работы как основа процесса непрерывного профессионального совершенствования артистов хора.

Профессиональный, учебный и любительский хоры: характеристика, особенности. Общий баланс звучания и ансамбль.

Работа над синхронностью исполнения агогических отклонений.

Приёмы вокальной и артикуляционной работы. Приёмы достижения разнообразия динамической шкалы.

Фразировка и стилистика.

Особенности работы над различными видами хоровой фактуры, аккомпанемент певцам. Достижение ансамбля между хором и солистами.

Психологические особенности работы с хором. Индивидуальный подход дирижёра к артисту хора. Этика профессиональных отношений. Дирижёр хора как воспитатель коллектива единомышленников. Творческая дисциплина. Самодисциплина дирижёра.

Раздел IV

АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 4.1. – 4.4. Анализ типичных ошибок репетиционного процесса.

Вводный раздел: о типичных ошибках начинающих дирижёров в ходе планирования и осуществления репетиционного процесса.

Интерактивное обсуждение видеозаписей репетиций, проводимых учащимися с хором. Замечания могут высказывать не только педагог, но и слушатели курса. Учащийся должен осознать меру воздействия своих приёмов работы, а также непосредственно мануальной техники на коллектив, получить рекомендации о способах усовершенствования навыков планирования и осуществления репетиционного процесса, мануальной техники.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

На экзамене в 6 семестре проверяются теоретические знания студента, а на экзамене – студент показывает результаты своей работы с хором: выступает в контексте концертной программы: исполняется сочинение, разученное с хором (курсовым ансамблем) в течение 6 семестра.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

а) Основная литература

1. Ильин В.П. Очерки истории русской хоровой культуры. Вторая половина XVII — начало XX века. – СПб.: Композитор, 2007 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/2843/#1>
2. Гольская А.О. История хоровой музыки. – Кемерово: Кемеров.гос.ун-т культуры и искусств, 2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/49317/#2>

б) Дополнительная литература:

1. Демченко А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия. – Саратов: Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. Собинова, 2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/72058/#2>
2. Гусева О.В. История зарубежной музыки. – Кемерово: Кемеров.гос.ун-т культуры и искусств, 2006 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45995/#2>
3. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99800/#4>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Занятия учащихся по предмету «Работа с академическим хором» направлены на углубление и развитие навыков организации репетиционного процесса и концертного исполнительства, овладение прогрессивными методами репетиционной работы, формирование всесторонне образованного дирижёра, свободно ориентирующегося в русской и западноевропейской музыке, в стилях различных эпох, исторических периодов и музыкальном языке отдельных композиторов, умеющего создать художественно убедительную и научно мотивированную интерпретацию исполняемого сочинения. Современный дирижёр симфонического оркестра обязан знать специфику работы с хором, с голосами певцов: именно эти навыки в большой мере нарабатываются в ходе овладения данной дисциплиной.

Для успешного освоения дисциплины требуется регулярное осуществление видео- и аудиозаписей репетиций и концертных выступлений, проводящихся учащимися с хором. Одной из основных форм работы является последующий углублённый анализ сделанных записей, который осуществляется на следующих уровнях: 1) самостоятельно (учащимися); 2) с педагогом, ведущим курс; 3) вновь самостоятельно студентом, с учётом сделанных замечаний.

Последующие репетиции и концертные выступления проводятся с учётом сделанных замечаний и внесённых предложений. Важнейшим условием является также планомерное изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы. Кроме того, требуется непрерывно расширять свой исполнительский кругозор, повышать эрудицию.

2. Организация самостоятельной работы

Осваивать дисциплину «Работа с академическим хором» необходимо в комплексе с другими («Методика репетиционной работы», «История оркестровых стилей», «Инструментоведение», «История музыки» и др.) Успешное овладение данной дисциплиной возможно при тщательной подготовке к проведению репетиционной работы, её последующему многоуровневому анализу (смотри 3.1), обсуждения её результатов с коллегами и педагогом. Необходимо организовать качественную запись репетиционного процесса, причём крайне важно, чтобы делалась не только аудио-, но и видеозапись, поскольку именно она демонстрирует наличие проблем мануальной техники, проблемы контакта с исполнителями, проблему нерационального использования репетиционного времени и т. д.

Анализ записей репетиций должен проводиться учащимися сначала самостоятельно, затем в присутствии педагога, а по возможности – и коллег, начинающих дирижёров. Затем рекомендуется дальнейшая самостоятельная работа с записями репетиций (с учётом замечаний и предложений педагога и учащихся). В качестве одной из возможных форм работы можно предложить анкетирование хорового коллектива, с которым работают учащиеся. Формы анкетирования могут быть различными (вплоть до анонимного), по желанию педагога. Целью анкетирования является выявление проблем, возникающих в ходе репетиционного процесса, предложения музыкантов-исполнителей по его рационализации.

К каждой репетиции составляется план работы с учётом замечаний, сделанных по итогам предыдущих репетиций. Подобный план может быть разработан как самостоятельно, так и при помощи педагога; последнее наиболее целесообразно. Формы участия педагога в подготовке репетиционного плана могут быть разнообразными – от участия в составлении плана и/или корректировки его отдельных положений до предложения готового плана работы на начальном этапе.

Записи репетиционной работы и концертных выступлений могут также анализироваться в ходе лекций по дисциплине «Методика работы с артистами коллектива» с преподавателем этого курса и коллегами – начинающими дирижёрами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Дисциплина «Работа с академическим хором» представляет собой сочетание нескольких форм работы: 1) специально организованный репетиционный процесс (начинающий дирижёр проводит репетицию с хором (вокальным ансамблем). Репетиция длится около 15 минут); 2) групповые (мелкогрупповые) занятия, посвящённые анализу проведённых учащимися репетиций; 3) цикл групповых (мелкогрупповых) занятий, в ходе которых у студентов расширяются представления об исторически сложившихся и современных методах репетиционной работы, о специфике аутентичного исполнительства, способах создания дирижёрской интерпретации и др.

Помимо перечисленных вопросов, при изучении данной дисциплины осуществляются межпредметные связи (методика работы с артистами коллектива, история музыки), вырабатываются и развиваются навыки дирижёрской интерпретации и её вербального и мануального воплощения, постигается специфика вокально-хорового жанра. В рамках изучения методики репетиционной работы с хором формируется представление студента о профессиональном общении с хоровым коллективом, певцами-солистами, о способах мануального воздействия на хоровой коллектив; также обогащается репертуар начинающего исполнителя, развивается мышление, накапливается опыт репетиционной работы и контакта с музыкантами различных исполнительских специальностей.

Значительная часть времени аудиторных занятий должна быть уделена просмотру видеозаписей репетиций учащихся с последующим детальным анализом просмотренных фрагментов, позволяющим выявить как целесообразность, системность, действенность методов репетиционной работы, так и ошибки, недочёты начинающих дирижёров. При наличии возможности было бы полезно сравнивать одни и те же эпизоды, исполненные студентами, с записями выдающихся дирижёров, в контексте их репетиционной работы и концертной деятельности.

Одной из форм работы может стать обсуждение репетиционного плана, применённого студентом в ходе работы с хором. Необходимо проанализировать, насколько целесообразным был план работы, насколько действенными оказались приёмы работы дирижёра. Если имели место отступления от плана работы, необходимо проанализировать, насколько они были оправданы, чем вызваны, к какому результату привели. Слушатели могут предлагать собственные приёмы решения возникших проблем, анализировать высказанные дирижёром замечания в ходе работы. Всё это позволит существенно повысить качество проведения репетиционного процесса не только в работе с хором, но и с оркестром, ансамблем, солистами и т.п.