

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

**Рабочая программа дисциплины
Дирижирование**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»**

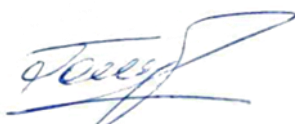
**Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование**

**Профиль
Дирижирование академическим хором**

**Уровень образования –
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

(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)

С.А. Чуков
(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Алексимова М.М., профессор каф. хор. дирижирования РАМ им. Гнесиных
Рыжинский А.С., док. иск., профессор каф. хор. дирижирования РАМ им.
Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Дирижирование» – совершенствование теоретических знаний и практических навыков в области хорового исполнительства, адаптация сформировавшегося комплекса художественных и технических средств к условиям различного по стилю репертуара современных профессиональных хоровых коллективов.

Задачи дисциплины:

- расширение и усовершенствование приёмов мануальной техники;
- знакомство с разнообразным по стилю хоровым репертуаром, предназначенным для профессионального хорового исполнительства;
- углубление представлений об особенностях интерпретации сочинений, относящихся к различным эпохам музыкальной истории;
- получение представлений о специфике воплощения музыкальных сочинений, созданных во второй половине XX – начале XXI вв.
- активизация инициативы в поиске сочинений профессионального хорового репертуара и самостоятельной работы с ним;
- совершенствование навыков аналитической деятельности;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: <ul style="list-style-type: none">– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	Владеть: <ul style="list-style-type: none">– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

<p>УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПКО-1 Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; – свободно ориентироваться в партитурах

	<p>различной сложности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом, – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288	1	2,3
Аудиторные занятия		114		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1 курс I семестр

Закрепление и развитие навыков дирижирования, полученных при обучении по программе бакалавриата, на материале оперных сцен. В качестве учебного материала могут выступать сочинения отечественной и западноевропейской классики, выдвигающие художественные и технические задачи повышенной сложности.

1 курс II семестр

Дальнейшее совершенствование мануальных приёмов и навыков интерпретации на материале кантат и ораторий XVIII – XIX вв., разнообразных по содержанию, стилистическим и жанровым особенностям. Расширение представлений о различных видах хоровой полифонии, как имитационной, так и неимитационной.

2 курс III семестр

Получение представлений об особенностях интерпретации сочинений кантатно-ораториального жанра первой половины XX века. Практическое изучение сложных видов хорового письма: диагональной, пуантилистической, смешанной фактур. Знакомство с разнообразным с позиций норм эстетики и поэтики музыкальным материалом.

2 курс IV семестр

Ознакомление со сложными музыкальными произведениями крупной формы, написанными во второй половине XX – начале XXI вв. Получение представлений о новациях в области хоровой тембрики, изучение партитур с нетрадиционной нотацией. Подготовка дипломной программы.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в первом семестре студенты сдают дифференцированный зачет по дирижированию, со 2 по 4 семестры - экзамен. Как форма межсессионного контроля на всем протяжении обучения проводится межсессионный зачет по части программы индивидуального плана студента, которая не выносится на экзамен.

Примерный уровень требований

1 курс I семестр

Дирижирование на зачёте одним произведением крупной формы: сценой из оперы

русского или западноевропейского автора. Устный анализ исполняемого сочинения, а также ответы на вопросы коллоквиума, посвящённого рассмотрению творчества композитора – автора музыкального текста сцены.

1 курс II семестр

Исполнение одного сочинения крупной формы: кантаты, оратории композитора XVIII – XIX вв. (с возможными в формате экзамена купюрами). Устный анализ программы. Коллоквиум, посвящённый рассмотрению специфики жанра кантаты или оратории (в зависимости от избранного сочинения).

2 курс III семестр

Дирижирование одним сочинением крупной формы: кантатой, ораторией, циклическим сочинением а cappella композитора первой половины XX века. Дирижирование дипломной программой. Ответы на вопросы коллоквиума, посвящённого рассмотрению техники композиции представленного сочинения в контексте эстетики художественного направления, к которому относится творчество автора музыкального текста. Исполнительский анализ произведений дипломной программы. Пение наизусть голосов и вертикалей в сочинениях а cappella дипломной программы.

2 курс IV семестр

Дирижирование сочинения крупной формы, представляющего хоровую музыку второй половины XX – начала XXI вв. Наряду с произведениями традиционных жанров (кантатой, ораторией, оперной сценой, циклическим сочинением а cappella) может быть исполнено и сочинение оригинального жанра. Ответы на вопросы коллоквиума, посвящённого рассмотрению техники композиции, новаций в области хорового письма.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студент магистратуры обеспечен 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. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040?category_pk=23028#book_name
2. Безбородова Л.А. Дирижирование. М.: Флинта, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834?category_pk=23028#book_name

б) Дополнительная литература:

1. Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер: учебное пособие. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99780>
2. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book_name

3. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>

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

В рамках подготовки студента-магистра большое место рекомендуется отвести освоению изучаемой партитуры на фортепиано (вне зависимости от уровня сложности музыкального текста). Кроме того, уже на первом занятии необходимо знать наизусть мелодические линии голосов, уметь их качественно исполнять.

Подготовка к занятиям в третьем и четвёртом семестре должна включать в себя изучение основ современной композиции, знакомство с философскими (в том числе и религиозно-философскими) концепциями, повлиявшими на формирование эстетической платформы творчества изучаемых композиторов.

Работа над воплощением сочинения определённого композитора должна обязательно предполагать знакомство и с другими его сочинениями, отражением чего должно явиться представление на фортепиано нескольких фрагментов наиболее значительных хоровых произведений в рамках коллоквиума. Магистерские коллоквиумы, в отличие от бакалаврских, предполагают детальное знакомство студентов с наследием композитора (включающим не только хоровые сочинения), знание принципов поэтики и эстетики его творчества, положений теории фактуры, теории жанра и стиля, гармонии, полифонии, анализа форм. Ряд вопросов коллоквиума должен касаться проблем мануальной техники, теории и практики хорового исполнительства.

2. Организация самостоятельной работы

Обучение в магистратуре предполагает увеличение количества времени, выделяемого на самостоятельную работу студента. Выбор программы, её полноценный музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализы – задачи, которые должен решать студент в рамках домашней работы. Желательно, чтобы выбор программы учитывал и направление исследовательской работы студента, осуществляемой в рамках магистерской диссертации.

Уже на первом занятии будущий магистр обязан раскрыть музыкальное содержание, выявить особенности формы, выразительные средства хорового письма, представить исчерпывающую информацию об особенностях стиля композитора, о специфике эстетических норм той эпохи, к которой относится его творчество. Замечания, которые студент получает в ходе занятий в классе по дирижированию,

должны определять направление его последующей самостоятельной работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основная задача, решаемая педагогом, ответственным за подготовку дирижёра-магистра, – ориентация будущего специалиста на работу с профессиональным хоровыми коллективами. Именно поэтому основу учебного репертуара составляют произведения кантатно-ораториального жанра, циклические сочинения. При этом должны возникать отношения преемственности с обучением по бакалаврской программе, где знакомство с крупной формой осуществлялось, в основном, на примере оперных сцен. Таким образом, оперные сцены русских и зарубежных композиторов изучаются студентами магистратуры в первом семестре. Второй семестр также призван обобщить имеющиеся представления об архитектурной организации сочинений кантатно-ораториального жанра XVIII – XIX вв., большинство из которых входили в программы специальных дисциплин бакалавриата. Рекомендуется предоставлять студентам право самостоятельного выбора сочинений. При этом педагог имеет возможность корректировать выбор студента, исходя из анализа индивидуальности студента, степени его подготовленности, оценки его общих способностей. Если для исполнительской реализации берётся произведение весьма протяжённое (например, одна из ораторий Г.Ф. Генделя), лучше ограничиться пределами одной из частей. Во всех остальных случаях желательно изучение сочинения в его целостности.

Третий семестр направлен на ознакомление студентов с особенностями хорового письма композиторов первой половины XX века. Здесь наряду с партитурами, составляющими основу современных концертных программ, желательно включать в учебный репертуар сочинения менее известные, но создающие условия для успешного развития технического и художественного потенциала будущего выпускника магистратуры. В третьем семестре формируется и активно осваивается дипломная программа, состоящая либо из нескольких контрастных друг другу по стилю хоровых миниатюр (как *a cappella*, так и в сопровождении), либо из двух сочинений крупной формы, первое из которых может представлять собой цикл сочинений *a cappella*, второе – произведение кантатно-ораториального жанра. Педагог имеет право корректировать выбор студента, а также контролировать степень его готовности к репетиционному процессу.

В четвёртом семестре наряду с подготовкой дипломной программы, продолжается совершенствование навыков интерпретации на материале сочинений, возникших в течение последних шестидесяти лет. Учебный репертуар заключительного семестра желательно формировать педагогу, не только учитывая индивидуальность студента, но и стремясь по возможности представить объёмную картину существующих сегодня композиторских техник, практическое освоение которых поможет значительно повысить уровень исполнительского мастерства выпускника.