

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – подготовка студента к репетициям с хором и вокалистами, роль дирижёра в этом процессе; приобретение навыков методически грамотной организации репетиционного процесса. Успешная практическая работа с хором и вокалистами – основной путь, ведущий к овладению профессией дирижёра.

Основными задачами курса является приобретение качеств, необходимых для профессиональной работы с хором и вокалистами – хорошо развитый гармонический слух, умение поэтапного освоения партитуры хора и оркестра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование универсальных и профессиональных компетенций:

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3)
- Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами (ПК-3)
- Способен проводить индивидуальную работу с артистами творческих коллективов (артистами-вокалистами или артистами-инструменталистами) (ПК-5)
- Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-9)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях, этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; теоретические основы постановки голоса или обучения игре на музыкальном инструменте; имена известных в истории оперного и хорового искусства певцов и певиц или имена известных исполнителей на различных музыкальных инструментах; виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; оценить исполнение

музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; различать (отличать) певческие голоса или музыкальные инструменты на слух; подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива;

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; коммуникативными навыками в профессиональном общении; знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; профессиональной терминологией; способностью усваивать исполнительский опыт предшественников и творчески применять его на практике; инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и возможностей творческого коллектива; представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		5
Аудиторные занятия		36		
Самостоятельная работа		72		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		7
Аудиторные занятия		6		
Самостоятельная работа		98		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточ ной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Введение в предмет	6	18	
2.	Этапы и виды репетиционной работы	10	18	
3.	Содержание репетиционного процесса	10	18	
4.	Анализ типичных ошибок репетиционного процесса	10	18	
	Итого: 108 **	36	72	Зачет

** В том числе контактная работа — 38 час.– практические занятия, зачет.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточ ной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Введение в предмет	2	34	
2.	Этапы и виды репетиционной работы			
3.	Содержание репетиционного процесса	2	32	
4.	Анализ типичных ошибок репетиционного процесса	2	32	
	Итого: 108 **	6	98	Зачет

** В том числе контактная работа — 6 час. – практические занятия, зачет, экзамен.

Содержание дисциплины Раздел I.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1. Цели и задачи курса.

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

Основные типы певческих голосов. Основы профессионального планирования и проведения репетиционной работы с вокалистами. 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), 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 и вокалистов.

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 вокальной фактуры, аккомпанемент певцам. Достижение ансамбля между хором и солистами.

Психологические особенности работы с хором и вокалистами. Индивидуальный подход дирижёра к артисту хора, к вокалисту. Этика профессиональных отношений. 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 и вокалистами. 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 осуществление репетиционного процесса, мануальной техники.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиа оборудования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина представляет собой сочетание нескольких форм работы: 1) специально организованный репетиционный процесс (начинающий дирижёр проводит репетицию с хором (вокальным ансамблем), вокалистами. 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 хоровыми певцами и вокалистами и 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.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «Музыкально-театральное искусство» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовку к контрольным работам;

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний по темам / разделам дисциплины.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с нотным текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде семинарского занятия, зачета.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Критерии оценивания компетенций на зачете следующие:

- Полный ответ на каждый вопрос билета; неполный ответ на вопросы билета, но раскрыты дополнительные вопросы – зачтено
- Неполученный ответ – не зачтено

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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://eJanbook.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://eJanbook.com/reader/book/49317/#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://eJanbook.com/reader/book/99800/#4>

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://eJanbook.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://eJanbook.com/reader/book/45995/#2>

Интернет-ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

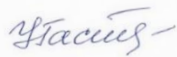
Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: ст.преподаватель

Лакунов А.Ж.

Эксперт: доцент

Кучукова Р.С.