

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»**

Кафедра вокального искусства и дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор
Северо-Кавказского
государственного института
искусств

А.И.Рахаев

**ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Актуальные проблемы хорового
образования»**

Нальчик

2014

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Характеристика профессиональной деятельности специалистов	4
3. Требования к результатам освоения ООП	5
4. Содержание и организация образовательного процесса	6
5. Ресурсное обеспечение ООП.....	6
6. Требования к условиям реализации основных образовательных программ по подготовке специалистов.....	6
Приложение 1	7
Приложение 2	7

1. Общие положения

1.1. Определение

Основная образовательная программа дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) (ООП ДПО) является системой учебно-методических документов для слушателей факультета повышения квалификации Северо-Кавказского государственного института искусств (далее СКГИИ).

1.2. Цель разработки ООП ДПО (повышения квалификации)

Целью разработки данной Основной образовательной программы является методическое обеспечение реализации ООП ДПО (повышение квалификации) по программе «Музыкальное искусство» (хоровое дирижирование) в Северо-Кавказском государственном институте искусств.

1.3. Характеристика ООП ДПО (повышение квалификации)

По программе «Музыкальное искусство»

Деятельность факультета повышения квалификации отражает потребность общества в специалистах нового поколения, возникшую под влиянием современных социально-экономических условий. Факультет призван осуществлять дополнительную специальную, психолого-педагогическую и методическую подготовку преподавателей музыкальных вузов, училищ, колледжей, школ, работников творческих учреждений, союзов, концертных организаций.

Цель курсов повышения квалификации – обновление знаний, умений музыкантов, связанные с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных способов решения профессиональных задач. Кроме того, формирование и обновление профессиональных знаний и умений в практической деятельности, как исполнительского характера, так и педагогического, изучение современных тенденций исполнительского искусства, приобретение более совершенных профессиональных навыков. Курсы повышения квалификации для музыканта, в частности для хоровика-дирижера – это лаборатория, где оттачиваются новые исполнительские, методические и педагогические идеи, где происходит обобщение, с помощью которых распространяется опыт музыкального образования и музыкально-творческой деятельности.

Основная задача дополнительного профессионального образования состоит в совершенствовании практических навыков и опыта педагогическими работниками и специалистами в области музыкального искусства. Освоение ООП ДПО в СКГИИ позволит лицу, прошедшему определенные тематические циклы, заложенные в курсы, повысить квалификацию в зависимости от специальности и специализации. В данном случае: «Музыкальное искусство – Хоровое дирижирование».

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ООП ДПО (повышение квалификации) составляет 72 часа (краткосрочные – 36 часов).

2.Характеристика профессиональной деятельности педагогических работников и специалистов

а) *Область профессиональной деятельности педагогических работников и специалистов:*

- концертное исполнение вокальных, хоровых произведений в разнообразных составах (вокальный ансамбль, дуэт, трио, хоровой коллектив) на различных концертных площадках;
- применение на практике своих знаний и умений в качестве преподавателя хоровых дисциплин, хормейстера.

б) *Объекты профессиональной деятельности педагогических работников и специалистов*

- музыкальное произведение в различных формах его существования;
- музыкальные инструменты;
- творческие коллективы;
- слушательская аудитория концертных залов, учреждений культуры, средства массовой информации;
- различные категории обучающихся по программам высшего, среднего и дополнительного профессионального образования;
- образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования и учреждения дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей.

2.3.Виды и задачи профессиональной деятельности педагогических работников и специалистов

Виды:

- концертно-исполнительская деятельность (в качестве хормейстера, руководителя хорового коллектива)
- педагогическая деятельность (в учреждениях среднего и высшего профессионального образования и в учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей).

Задачи:

а) в области музыкально-исполнительской деятельности:

- высокохудожественное и выразительное донесение содержание исполняемого произведения до слушателей аудитории;
- воспитание художественного вкуса и умения воспринимать музыку как вид искусства.

б) в области педагогической деятельности:

- воспитание музыканта-исполнителя с высокоразвитым художественным и интеллектуальным потенциалом;
- подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в области исполнительской и музыкальной педагогики;
- выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса.

3. Требования к результатам освоения ООП

Повышение квалификации педагогических работников и специалистов осуществляется не реже одного раза в пять лет.

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Слушатель должен обладать общекультурными компетенциями:

- ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства);
- осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией;
- приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии;
- использовать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы человека и гражданина;

Слушатель должен обладать профессиональными компетенциями:.

На базе приобретенных знаний и умений и в соответствии с видом ООП слушатель должен проявлять способность и готовность:

- дирижировать профессиональными, учебными, любительскими/самодельными хорами и оркестрами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром);
 - быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора; артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов;
 - осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий;
 - анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения;
 - преподавать дисциплины профильной направленности;
 - осуществлять организационно-управленческую работу в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования;
- осуществлять работу, связанную с проведением творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий).

4. Содержание и организация образовательного процесса

Повышение квалификации осуществляется с частичным отрывом от производства. Формами проведения курсов могут быть как групповые в виде лекций, научно-практических конференций, мастер-классов, так и индивидуальные консультации (исполнительские, методические).

Тематический план проведения курсов - приложение №1

Программы проведения курсов - приложение №2

5. Ресурсное обеспечение ООП

Северо-Кавказский государственный институт искусств обеспечивает необходимые условия для реализации ООП ДПО (повышение квалификации) по программе «Музыкальное искусство- Хоровое дирижирование».

Работа слушателей курсов повышения квалификации сопровождается методическим обеспечением, доступом к библиотечным, аудио и видео фондам СКГИИ. Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практической и научно-исследовательской работы, включает в себя большой концертный зал на 350 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; малый концертный зал на 50 посадочных мест с концертными роялями; необходимую аппаратуру для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов; учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.

6. Требования к условиям реализации основных образовательных программ по подготовке специалистов

Повышение квалификации в СКГИИ осуществляется в активной и пассивной формах. В качестве методов и средств организации и реализации образовательного процесса повышения квалификации, направленных на теоретическую и практическую подготовку используются:

- лекция;
- консультация;
- практические занятия;
- мастер-классы преподавателей и приглашённых специалистов.

Реализация ООП ДПО в СКГИИ обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися художественно-творческой и/или научной деятельностью.

Учебно-тематический план

«Актуальные проблемы хорового образования»

Примерное содержание курса на 72 часа

Разделы и темы	Кол-во часов		
	Самос.	Лекция	Практ.
Мастер-класс по вокальной подготовке: «Координация дыхания и звукообразования».			3
Мастер-класс художественного руководителя и главного дирижера академического большого хора РГГУ профессора Тараканова Б.И.			3
Мастер-класс по вокальной подготовке: «Работа с певцами на начальном этапе»			3
Лекции: «Эмоционально-волевая регуляция личности в практической деятельности дирижера»		2	
Мастер-класс «Открытая репетиция с учеником старшего хора ДМШ или ДШИ»			3
Лекция: «Традиционная культура народов Северного Кавказа».		2	
Круглый стол-практикум «Фонопедический метод развития голоса В.Емельянова»			3
Открытые уроки ППС кафедры вокального искусства.			3
Лекция: «Методика работы с хором»		2	
Лекция: «Система методов вокальной работы с детьми»		2	
Открытый урок: «Работа над вокальным ансамблем»			2
Открытые уроки ППС кафедры дирижирования.			4
Открытая репетиция хора СКГИИ			2
Лекция «Гигиена голоса»		2	
Итого	36	10	26

Примерные программы проведения курсов (аннотации к темам)

Аннотация рабочей программы
«Методика работы с хором»

Цели освоения дисциплины «Методика работы с хором»: подготовить студентов к учебной дирижерско–хоровой практике; сформировать целостное представление о принципах, методах и формах учебно-воспитательной работы в хоровом коллективе; подготовить выпускников к организационной, педагогической и музыкально-хоровой деятельности, как в условиях общеобразовательной школы, так и в системе дополнительного образования.

Учитывая обозначенные цели, курс «Методика работы с хором» ставит

следующие задачи:

- расширение кругозора в области хоровой культуры;
- развитие вокально-хорового и музыкально-педагогического мышления;
- формирование интереса к изучению научно-методической литературы и обобщению опыта работы выдающихся мастеров хорового искусства;
- совершенствование вокально-хоровых навыков в работе с певческим коллективом;
- овладение методикой управления хоровым коллективом.

Для освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения, компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: педагогика, хороведение, история музыки, сольфеджио, гармония, фортепиано, хоровой класс, дирижирование и чтение хоровых партитур.

«Методика работы с хором» служит теоретической и методической основой для изучения курса «Методика детского хорового воспитания и образования», для подготовки студентов к учебной дирижерско-хоровой и производственной практике.

В результате изучения учебного курса «Методика работы с хором» студенты должны:

знать:

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере культуры и образования;

- методы и приемы обучения в хоровом коллективе;

уметь:

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;

- системно анализировать и выбирать образовательные программы;

-использовать оптимальный комплекс методов и приемов в вокально-хоровой работе;

владеть:

- знаниями, умениями, навыками вокально-хорового обучения.

Содержание дисциплины
Раздел 1. История становления русской школы хорового пения..
Раздел 2. Организационно-методические основы работы хорового коллектива.
Раздел 3. Методика вокальной работы с хором.
Раздел 4. Методы работы над элементами хоровой звучности
Раздел 5. Процесс работы над хоровым репертуаром
Раздел 6. Организация и проведение хоровых концертов.

Аннотация рабочей программы
«Методика детского музыкального воспитания»

Цели освоения дисциплины: дать основные теоретические знания в методике работы с детским хором, познакомить с историей детского музыкального воспитания в России и дать понятия о различных формах музыкального воспитания.

Задачи: 1. знание истории музыкального воспитания своей страны;

1. изучение методических основ и методов работы с детским хором;

2. знакомство с детским репертуаром композиторов КБР;

освоение понятийного аппарата.

Задача курса - пробудить творческую, исследовательскую инициативу студентов, вооружить современными, научными знаниями, которые расширяют кругозор студента, заставляют его работать над собой, вести поисковую работу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- принципы составления тематических планов по лекционным курсам, рационального распределения учебного материала по семестрам; определение содержания семинарских занятий;

уметь:

- планировать учебную работу и осуществлять контроль усвоения знаний учащимися;

- работать с партитурой, включая хоровые произведения 20 века.

- работать с методической литературой.

владеть:

- основами теоретического и вокально-исполнительского анализа хоровой музыки разных эпох и стилей, необходимых для практической работы с хором.

- основами психологии дирижерской профессии;

- коллективными формами обучения, методами организации работы хорового класса;

- навыками написания курсовых работ, реферата;

Основным содержанием курса являются:

1. Знакомство с историей детского музыкального воспитания в России.

2. Апробирование новых методик вокально-хорового воспитания.

3. Систематизация методики работы над разнообразным детским репертуаром, опираясь на опыт детских хоровых коллективов и студий.

4. Знакомство с программой «Музыка» в 1-х – 7-х классах общеобразовательной школы по концепции Д. Б. Кабалевского с внедрением в планы уроков музыкального материала местных композиторов.

Опираясь на достижения музыкальной педагогики смежных наук, курс

должен способствовать освоению методики музыкально-хорового воспитания и обучения детей. Одновременно в курсе следует творчески освещать современные проблемы массового музыкального воспитания, анализировать различные пути их разрешения, что в дальнейшем должно способствовать развитию самостоятельности и поисковой направленности деятельности специалиста - хоровика.

Аннотация рабочей программы «Хоровой класс»

Цели освоения дисциплины: всестороннее профессиональное развитие личности дирижера – руководителя хорового коллектива как художника-интерпретатора, владеющего широким спектром разносторонних знаний вокально-хорового искусства, мануальной техникой, методами репетиционной работы и управления хором.

Задачи:

- расширение профессионального музыкального кругозора, углубление специальных знаний, идейно-художественное воспитание студентов путем практического знакомства и творческого освоения лучших образцов хоровой музыки различных эпох, стилей и жанров;
- приобретение студентами знаний основ вокальной культуры в условиях хоровой работы;
- воспитание у студентов специальных (слуховых, вокальных, хоровых, исполнительских) навыков при пении в хоре;
- проведение практики студентов по управлению хором.

Занятия в хоровом классе способствуют развитию профессиональных музыкальных способностей студентов-хормейстеров. В ходе этой работы повышается острота их мелодического и гармонического слуха (особенно при пении а caprella), развивается музыкальная память, совершенствуется чувство ритма, приобретаются навыки ансамблевого исполнения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- стилевую и жанровую классификацию хоровой музыки, типы и виды хоровой фактуры, классификацию певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства;
- хоровые произведения различных эпох и стилей (а капелла и с сопровождением);

Уметь:

- исполнять и интерпретировать произведения различных исторических эпох и стилей при управлении хором а капелла и с инструментальным сопровождением;
- проводить репетиционную работу с хором;
- работать над репертуаром различных эпох и стилей (а капелла и с сопровождением), включая современное творчество отечественных и

зарубежных композиторов;

Владеть:

- техникой хорового дирижирования и методикой работы с хором: навыками вокально-хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией в репетиционном процессе;

- выразительного исполнения на фортепиано хоровой партитуры, умением передавать на фортепиано особенности хорового звучания (цезуры, связанные со сменой дыхания и фразировкой, зависимость характера нюансировки от степени тесситурного напряжения голосов и т. д.), навыками игры на фортепиано хоровой партитуры в сочетании с сопровождением, приёмами исполнения хоровой партитуры одной рукой с одновременным дирижированием другой, навыками музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа исполняемой хоровой партитуры;

- навыками самостоятельной работы с репертуаром, навыками распевания хора, пение реплик и партий в хоре;

- навыками точного контроля качества хорового звучания устранения возможных дефектов строя и ансамбля.

Аннотация рабочей программы

«Хороведение»

Цели освоения дисциплины: дать студентам знание исторических и теоретических основ хорового искусства и методов практической работы с хором.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *знать* историю развития хоровых исполнительских стилей, специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства, музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых произведений различных стилей и жанров.

уметь самостоятельно вести репетиционный процесс с различными типами и видами хоровых коллективов, использовать наиболее эффективные методы, формы и виды репетиционной работы с хором, управлять тембровой палитрой хора, подвергать критическому анализу проделанную работу, совершенствовать и развивать вокально-хоровые навыки певцов хора, планировать репетиционный процесс, формировать концертный репертуар коллектива;

владеть

техникой хорового дирижирования и методикой работы с хором: навыками вокально – хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем. нюансами, дикцией и артикуляцией;

навыками точного контроля качества хорового звучания, устранения возможных дефектов, строя и ансамбля;

хоровым репертуаром различных стилей

Тема: «Эмоционально-волевая регуляция личности в практической деятельности дирижера»

Краткая аннотация к лекции

Эмоционально-волевая сфера личности: содержание и значение в регуляционной деятельности человека. Эмоции: сущность, основные функции и виды эмоций. Амбивалентность эмоций. Развитие эмоций, их значение в жизни человека.

Эмоциональные состояния: сущность, виды и их характеристика. Эмоциональный стресс, пограничные состояния, депрессии, фрустрации и фобии. Регуляция и саморегуляция эмоциональных состояний человека.

Высшие чувства: сущность и виды. Физиологические основы чувств. Основные характеристики настроений. Чувства и личность.

Понятие о воле. Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий. Воля как процесс сознательного регулирования поведения. Основные функции волевых процессов. Характеристики простых и сложных волевых действий. Связь воли и чувств. Волевые качества человека и их развитие.

Процесс взаимодействия дирижера с исполнителями основан на эмоциональной форме общения. Сотворческий характер мотивации в процессе репетиций и выступлений.

Распределение функциональных обязанностей предполагает постановку исполнительских задач дирижером в виде волевого решения и их выполнения исполнителями с осознанием ожидаемого результата. Степень заинтересованности в воплощении художественного замысла участников репетиционного процесса – в умении дирижера вовлечь исполнителей работу.

Во время репетиций дирижер выступает как музыкальный режиссер — то есть в качестве учителя, распорядителя и организатора одновременно, что обуславливает проявление воли как основного инструмента воздействия на исполнителей.

Материал ООП подготовлен при участии профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО Северо-Кавказский государственный институт искусств и согласован с ректоратом СКГИИ.

Составитель: Доцент кафедры вокального искусства и дирижирования М.К.Мидова

Эксперт: Профессор кафедры вокального искусства и дирижирования Н.К.Гасташева

Одобрена на заседании кафедры вокального искусства и дирижирования

Протокол №1 от 27.08.2014 г.

Согласовано:

Проректор по Учебной работе Ашхотов Б.Г.

Программа одобрена на заседании ученого совета СКГИИ

Протокол №1 от 28.08.2014 г.