

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

**Рабочая программа дисциплины
Дирижирование**

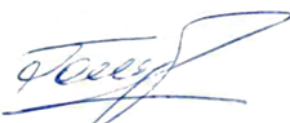
**Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»**

**Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование**

**Профиль
Дирижирование академическим хором
Уровень образования –
Бакалавриат**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(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

Авторы:

Алексимова М.М., профессор каф. хор. дирижирования РАМ им. Гнесиных

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

Рогачева Ю.М., канд. иск., доцент каф. хор. дирижирования РАМ им. Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Дирижирование» – воспитание высококвалифицированных дирижеров хора, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности, владеющих комплексом художественных и технических средств, отвечающих требованиям современного исполнительского искусства.

Задачи дисциплины:

- овладение основами мануальной техники и её совершенствование;
- знакомство с обширным хоровым репертуаром, представляющим сочинения, относящиеся к различным историческим эпохам;
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля;
- расширение музыкального кругозора через изучение хоровых сочинений различных стилей и жанров, специальной литературы, посвящённой вопросам хорового исполнительства и педагогики;
- углубление представлений об интерпретации;
- воспитание навыков самостоятельной работы над сочинением;
- активизация инициативы в самостоятельном поиске сочинений концертного хорового репертуара;
- совершенствование навыков управления исполнительским процессом;
- овладение навыками организаторской деятельности;
- формирование навыков аналитической деятельности;
- развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;

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 компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимает ее составляющие и принципы их формулирования;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПКО-1. Способен дирижировать любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста,

	технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата;
	<i>Уметь:</i> – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;
	<i>Владеть:</i> – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3. Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами	<i>Знать:</i> – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива;
	<i>Уметь:</i> – 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;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	16	576	–	1 – 7
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		246		
Аудиторные занятия (заочная форма обучения)		36	–	1 – 8

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1 курс I и II семестр

Изучение небольших по объему музыкальных произведений (преимущественно гомофонно-гармонического склада) с несложной фактурой изложения, относящихся к различным национальным школам, историческим эпохам, стилям хорового письма, разнообразных по содержанию, жанру, фактуре, изложению штрихам. Закрепление и совершенствование навыков, полученных в средних учебных заведениях.

Дирижирование хоровыми произведениями:

- с метром 4/2, 4/8, 8/4, 8/8;
- с метром 6/8, 6/4, 9/8, 9/4, 12/8, 12/4 в медленном и быстром темпах;
- с метром в 3/4 и 3/8 в быстром темпе, дирижируемым на «раз»;
- со сменой простых и сложных размеров;
- с контрастными сопоставлениями в динамике (*subito piano*, *subito forte*);
- с агогическими изменениями (ускорениями и замедлениями), включающими длительное *crescendo* и *diminuendo*;
- включающими различные штрихи, содержащие синкопы, акценты;
- написанными для хора и солиста.

2 курс III семестр

Закрепление и развитие навыков дирижерской техники, полученных в I и II семестрах и овладение новыми приёмами дирижирования.

Дирижирование хоровыми произведениями, написанными в несимметричных размерах:

- с метром 5/4, 5/2 в медленном темпе;
- с метром 5/8, 5/4, 5/2 в чередовании с другими видами метра;
- с метром 7/8, 7/4 в чередовании с другими видами метра в медленном и быстром темпах;
- с метром в 11/4 и другими видами сложного строения тактов;
- различные соединения и группирования долей в дирижёрском жесте, обусловленные метроритмическим движением музыки.

2 курс IV семестр

Изучение произведений, содержащих элементы полифонии с усложнённой фактурой изложения, разнообразных по содержанию, стилистическим и жанровым особенностям. Знакомство с различными видами имитационной полифонии (фугато, фугетта, фуга).

Изучение полифонических произведений разных эпох и стилей. Полифоническое письмо как формирование и развитие композиторской техники; имитационная, подголосочная и контрастные виды полифонии. Овладение искусством выявления дирижерскими средствами всей совокупности музыкального материала (тема, контрапункт, разработка, реприза, интермедия в хоровых произведениях).

3 курс V семестр

Закрепление и развитие навыков и умений дирижерской техники. Изучение сложных полифонических сочинений для хора, включающих разнообразные виды полифонического изложения, многообразных по типу фактур. Прохождение полифонических разделов сочинений крупной формы, сложных по видам ансамблей и оркестровому изложению. Освоение полифонии контрастных пластов.

3 курс VI семестр

Изучение произведений сложных по содержанию и форме; значительного объема, включающих различные приёмы изложения сложные виды ансамбля разнообразных по стилю и жанровым особенностям.

Овладение искусством дирижёрской интерпретации крупной музыкальной формы (частей ораторий, оперных сцен, объёмных вокально-симфонических сочинении), требующей крупной мануальной техники.

4 курс VII семестр

Изучение сложных музыкальных произведений крупной формы, ознакомление с педагогическим репертуаром музыкальных училищ, подготовка дипломной программы.

4 курс VIII семестр

Подготовка дипломной программы.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом с первого по седьмой семестр обучающиеся сдают экзамены по дирижированию. Как форма межсессионного контроля на всем протяжении обучения проводится промежуточный зачет по части программы индивидуального плана студента, которая не выносится на экзамен.

Примерный уровень требований.

1 курс I и II семестр

Исполнение на фортепиано партитуры для хора без сопровождения. Дирижирование двумя сочинениями (a cappella и с сопровождением), контрастными по содержанию, стилю и изложению (помимо исполненного на фортепиано).

Письменная аннотация к двум из исполняемых произведений, сдается рецензентам за 10 дней до исполнения.

Устный ответ: знание наизусть голосов произведения без сопровождения (пение голосов по горизонтали и аккордов по вертикали); знание стиля и творчества представленных композиторов и авторов литературного текста; игра примеров (5 произведений по одному периоду) хоровых сочинений на каждое сочинение из программы; ответить на замечания по мануальной технике.

2 курс III семестр (несимметричные размеры)

Исполнение на фортепиано партитуры произведения с сопровождением (в ансамбле с концертмейстером). Дирижирование двумя произведениями (одно из них без сопровождения), имеющими размеры - 5-и, 7-и, 11-и дольные с различным сочетанием долей

в такте; 8-и, 9-идольные с несимметричной группировкой.

Письменная аннотация двух сочинений, сдается рецензентам за 10 дней до исполнения.

Устный ответ: знание наизусть голосов в дирижируемом сочинении без сопровождения (пение голосов по горизонтали и аккордов по вертикали); знание стиля и творчества представленных композиторов и авторов литературного текста; знать примеры хоровых сочинений на все несимметричные размеры (петь с тактированием с показом дирижерских схем и особенностей группировок); ответить на замечания по мануальной технике.

2 курс IV семестр (полифония – имитация, фугетта, фугато)

Начало полифонии - различные виды имитационной полифонии. Строение мессы и реквиема. Исполнение на фортепиано произведения для хора с сопровождением (в ансамбле с концертмейстером). Дирижирование двумя произведениями (одно из них без сопровождения), содержащими элементы полифонии.

Письменная аннотация к двум произведениям, сдается рецензенту за 10 дней до исполнения.

Устный ответ: пение наизусть голосов произведения без сопровождения (пение голосов по вертикали, горизонтали и дирижерской линии). Знать виды полифонии с примерами (имитационная, контрастная, подголосочная).

3 курс V семестр (полифония – фуга)

Исполнение на фортепиано полифонического произведения для хора с сопровождением (в ансамбле с концертмейстером). Дирижирование двумя произведениями (а саррелла и с сопровождением), одно из которых - фуга.

Письменная аннотация одного из произведений, представленных на экзамен (фуга), сдается рецензенту за 10 дней до исполнения.

Устный ответ: пение наизусть голосов в сложном полифоническом сочинении а саррелла (горизонталь и вертикаль). Знать виды полифонии с примерами, знать строение фуги, фуги на две-три темы, играть примеры из хорового творчества представленных композиторов.

Промежуточные срезы знаний – фуга (начало апреля)

Исполнение на фортепиано фуги для хора с сопровождением (в ансамбле с концертмейстером). Дирижирование двумя произведениями (а саррелла и с сопровождением), одно из которых - фуга.

4 курс VI семестр - оперная сцена или сочинение кантатно-ораториального жанра

Дирижирование подготовленной программой (оперная сцена).

Письменная аннотация на оперную сцену или сочинение кантатно-ораториального жанра, сдается рецензенту за 10 дней до исполнения.

Устный ответ: знание стиля композитора, его творчества, особенностей письма, темпов, фактуры хора и оркестра. Иметь представление о теме реферата ВКР и о программе на Государственный экзамен.

4-й курс VII семестр

Дирижирование подготовленной программой (оперная сцена). Дирижирование дипломной программой с сопровождением. Игра наизусть партитуры а саррелла дипломной программы (пение наизусть голосов – горизонталь, вертикаль).

Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР).

Устный ответ на подготовленную программу: знание стиля композитора, его творчества, особенностей письма, темпов, фактуры хора и оркестра.

Дипломная работа

Завершается курс дирижирования дипломной работы, результатом которой является публичное исполнение концертной программы, состоящей из нескольких произведений, различных по стилю и характеру, с сопровождением и без.

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. 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. 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
2. Харсенюк О.Н. Дирижирование. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49326?category_pk=23028#book_name
3. Вейнгартнер Ф. О дирижировании. СПб: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63274?category_pk=23028#book_name

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

Мануальному воплощению изучаемых хоровых партитур должно непременно предшествовать воспроизведение музыкального текста на фортепиано (данное правило действительно и в отношении сложных, объёмных партитур, предлагаемых для исполнения на старших курсах). Следует знать наизусть мелодические линии хоровых партий и уметь их качественно исполнить. Необходимо также иметь представление об основных трудностях, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы с хором. Для формирования навыка задавания тона важно знать наизусть все аккордовые вертикали сочинения.

В процессе подготовки аннотации хоровых сочинений, которые представляются на экзамене, студенту следует пользоваться литературой, посвящённой: а) творческой биографии композитора, поэта (автора стихотворного текста сочинения), б) отдельным компонентам музыкального языка (мелодике, метроритму, гармонии, фактуре), в) теории жанра и стиля, г) вопросам хорового письма, д) проблемам хорового исполнительства. При написании аннотации, а также при техническом освоении произведения желательно активно использовать знания, полученные при изучении предметов музыкально-исторического и музыкально-теоретического циклов, а также других предметов учебного плана (истории, философии, эстетики).

Работа над воплощением сочинения определённого композитора должна

обязательно предполагать знакомство и с другими его сочинениями, отражением чего является представление на фортепиано нескольких фрагментов наиболее значительных хоровых произведений в рамках коллоквиума, который должен быть обязательным компонентом экзаменов и межсессионных зачётов по дисциплине «Дирижирование». На коллоквиуме, кроме того, студенту могут быть заданы вопросы, связанные с изучением творчества композиторов, чьи произведения вошли в программу экзамена (зачёта), проблемами стилевой и жанровой поэтики, мануальной техники, истории отечественного и западного хорового искусства.

2. Организация самостоятельной работы

Первому представлению хоровой партитуры на занятии по дирижированию должна предшествовать тщательная подготовительная работа. Самостоятельное изучение партитуры следует начинать с детального анализа формы сочинения, средств музыкальной выразительности, специфических особенностей хорового письма. Необходимо определить исполнительский состав, стиль и жанр сочинения. Рекомендуются работа со словарем — для перевода всей иностранной терминологии, встречающейся в партитуре.

В процессе подготовки аннотации хоровых сочинений, которые представляются на экзамене, студенту следует пользоваться литературой, посвящённой: а) творческой биографии композитора, поэта (автора стихотворного текста сочинения), б) отдельным компонентам музыкального языка (мелодике, метроритму, гармонии, фактуре), в) теории жанра и стиля, г) вопросам хорового письма, д) проблемам хорового исполнительства. При написании аннотации, а также при техническом освоении произведения желательно активно использовать знания, полученные при изучении предметов музыкально-исторического и музыкально-теоретического циклов, а также других предметов учебного плана (истории, философии, эстетики).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Учебный материал располагается по курсам в порядке постепенно возрастающей трудности и соответственного усложнения исполнительских и дирижерских заданий.

Хоровые произведения изучаются на всех курсах с таким расчетом, чтобы к концу обучения студент обладал умением раскрыть музыкальное содержание, выявить особенности формы, выразительные средства хорового письма, располагал знанием обширного и разнообразного репертуара. В основу занятий по дирижированию должно быть положено детальное изучение студентом музыкального произведения при подготовке его к исполнению.

На занятиях выявляются особенности хоровой партитуры, разрабатывается план художественного исполнения. Задания, получаемые студентом в индивидуальном классе, выполняются самостоятельно и на последующих занятиях проверяются педагогом.

Содержание занятий в специальном классе определяется учебным репертуаром, который составляется педагогом в зависимости от индивидуальности студента, степени его подготовки и одаренности. Индивидуальные планы работы каждого студента должны включать образцы хоровой музыки, отвечающие современным требованиям музыкальной педагогики, воспитывающие художественный вкус, способствующие приобретению профессиональных мануальных навыков.

На I-м и II-м курсах ВУЗа одной из главных задач студента является овладение необходимыми дирижерскими приемами – техникой дирижирования. Изучение дирижерской техники является важной частью общего процесса воспитания профессионального музыканта, его исполнительской культуры. Развитие ранее приобретенных (в среднем музыкальном учебном заведении) навыков мануальной техники, их совершенствование на материале лучших образцов хоровой музыки

способствует раскрытию артистического дарования студента, росту его профессионального мастерства. На старших курсах (III, IV) студент изучает произведения значительной сложности, уделяя особое внимание стилистическим особенностям хорового письма.

В работе над овладением навыками техники дирижирования должна строго предусматриваться непосредственная подчиненность техники содержанию исполняемой музыки и практическая целесообразность приобретенных навыков для последующей работы с хором. Указания, касающиеся содержания дисциплины, могут незначительно варьироваться в зависимости от уровня подготовки и одаренности студента.