

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета факультета
культуры и искусства
от « 20 » июня 2020 г., протокол № 12/217

Председатель / _____ / Т.А. Ившина
(подпись)

« 18 » июня 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Дирижирование и чтение партитур
Факультет	Культуры и искусства
Кафедра	Музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания
Курс	4-5

Направление (специальность) 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
код направления (специальности), полное наименование

Направленность (профиль) «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
полное наименование

Форма обучения заочная
очная, заочная, очно-заочная (указать только те, которые реализуются)

Дата введения в учебный процесс УлГУ: «01» сентября 2020 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 _____ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 _____ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Борисова Н.Е.	Музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания	Доцент

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания
(_____ / В.Ю. Кузьмина / Подпись ФИО «20» июня 2020 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Цели освоения дисциплины:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Цель дисциплины «Дирижирование» - воспитание высококвалифицированных дирижеров, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности. Содержание занятий в специальном классе определяется учебным репертуаром, который составляется преподавателем с учетом индивидуальности студента, степени его подготовки и перспектив профессионального развития. Индивидуальные планы студентов должны включать образцы хоровой литературы, отвечающие современным требованиям музыкальной педагогики, воспитывающие художественный вкус, формирующие эстетические принципы и способствующие приобретению профессиональных навыков

Задачи освоения дисциплины:

Задачами освоения дисциплины «Дирижирование» являются: разносторонняя подготовка к оркестровой практике будущего руководителя художественного коллектива; развитие природной музыкальности и воспитание художественного вкуса; овладение комплексом знаний и навыков, способствующих проникновению в идейно-художественное содержание произведения, его стилистическую и структурную сущность; овладение техникой дирижирования, необходимой для адекватной передачи содержания произведения и управления коллективом.

Репертуар специального класса дирижирования включает оркестровые произведения, произведения советских композиторов, западноевропейскую классику, лучшие сочинения современных зарубежных композиторов.

Учебный материал располагается по курсам в порядке постепенно возрастающей трудности и соответственного усложнения исполнительских и дирижерских навыков, что также предусматривается в индивидуальных планах студентов.

Оркестровые произведения проходятся на всех курсах с таким расчетом, чтобы к концу обучения студент располагал знанием обширного и разнообразного репертуара. В основу занятий по дирижированию должны быть положены детальное изучение музыкального произведения и подготовка его к исполнению под управлением студента.

На занятиях выявляются все особенности оркестровой партитуры, а также разрабатываются методика и содержание работы над изучаемым произведением, план художественного исполнения, намечаются дирижерские приемы, исполнительски выражающие намерения дирижера.

Задания, получаемые студентом в классе, выполняются самостоятельно и на последующих занятиях проверяются педагогами. При этом обязательным для студента являются:

- игра на фортепиано партитуры изучаемого произведения;
- дирижирование произведением исполненным на фортепиано,
- анализ подготовленного произведения в письменной форме.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:

Дисциплина «Дирижирование» относится к блоку дисциплин вариативной части обязательных дисциплин программы бакалавриата (Б1.В.ОД.10) Основной профессиональной образовательной программы по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата).

Дисциплина «Дирижирование» изучается на протяжении 4-5 курсов всего процесса обучения, начиная с седьмого по девятый семестр включительно.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных у обучающихся в процессе получения среднего профессионального образования. Полученные в ходе освоения дисциплины «Дирижирование» профессиональные компетенции будут использоваться в профессиональной деятельности, приобретенные теоретические и практические знания и навыки далее используются при изучении профессиональных дисциплин. Дисциплина «Дирижирование» является предшествующей для дисциплин:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

История музыки (зарубежной, отечественной)
Сольфеджио
Музыка второй половины XX- начала XXI веков
Педагогический репертуар
Дипломный реферат
Музыкальное исполнительство и педагогика
Преддипломная практика

Компетенции, знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения дисциплины, будут востребованы при освоении блока Б2 «Практики», а также при Подготовки к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Для освоения дисциплины «Дирижирование» студент должен иметь следующие «входные» знания, умения, навыки, приобретенные в средних специальных учебных заведениях и будет развивать их в процессе последующего обучения:

- **знать:** основные элементы мануальной техники дирижирования, приемы дирижерской выразительности, историческое развитие исполнительских стилей, музыкальные произведения для творческих коллективов разных стилей и направлений, основной репертуар творческих коллективов, методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; специальную и учебно-методическую литературу по вопросам искусства дирижирования; технологические и физиологические основы дирижерских движений, основы функционирования дирижерского аппарата, структуру дирижерского жеста, дирижерские схемы, подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки, о репертуаре, необходимом профессиональному дирижеру в его разнообразной общественно-музыкальной деятельности;
- **уметь:** самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию
- **владеть:** техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом; свободным и художественно выразительным исполнением на фортепиано произведений различных стилей и жанров на уровне, достаточном для решения задач в творческо-исполнительской и педагогической деятельности; профессиональной терминологией, иметь навыки общения с обучающимися разного возраста, практический опыт дирижерского исполнительства, самостоятельной репетиционной работы с коллективом.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ПК-7- готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи,	Знать: - композиторские стили, жанры и формы в историческом аспекте; - значительный концертный репертуар, включающий произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов стилей и жанров;

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях	- направления и стили зарубежной и отечественной музыки XX-XXI веков, техники композиторского письма XX-XXI веков, творчество зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI веков, основные направления массовой музыкальной культуры XX-XXI веков. Уметь: - осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту; - слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании; - распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту; - демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности; - создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения; - грамотно прочитывать нотный текст, постигать ключевую идею музыкального произведения, воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора. Владеть: - арсеналом художественно-выразительных средств для осуществления профессиональной деятельности; - исполнительским интонированием и умелым использованием художественных средств в соответствии со стилем музыкального произведения; - сценическим артистизмом.
ПК-10- готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства	Знает: - методику работы с исполнительскими коллективами разных типов - методы, приемы, средства организации концертной деятельности творческого коллектива для выступления на различных площадках. Умеет: - формировать идею просветительских концертных мероприятий; - формировать репетиционный и концертный процесс; - правильно подобрать концертный репертуар, подготовить коллектив к концертному выступлению; Владеет: - методами репетиционной работы и составления концертных программ для коллективов; - навыком подбора репертуара в ориентации на

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

	целевую аудиторию просветительского концертного мероприятия.
ПК-11 - готовность к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю	Знает: - методику работы с исполнительскими коллективами разных стилей и направлений; - специальную и учебно-методическую литературу по вопросам искусства дирижирования; - технологические и физиологические основы дирижерских движений, основы функционирования дирижерского аппарата, дирижерские схемы, подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки. Умеет: -самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкальных произведений; - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию. Владеет: -техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом; - профессиональной терминологией, навыками общения с обучающимися разного возраста;
ПК-13- способность осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры	Знает: - музыкальные произведения различных эпох стилей -методы работы над культурой звука Умеет: - проводить репетиционную работу с коллективом, -работать над репертуаром различных эпох и стилей. Владеет: - техникой дирижирования и методикой работы с коллективом, навыками репетиционной работы
ПК-15 - способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности	Знает: - историческое развитие исполнительских стилей; -музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых произведений различных стилей и жанров; - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам инструментального искусства. Умеет: - самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

	- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения Владеет: - навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; - навыками проведения репетиционной работы.
ПК-29 - готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства, нормативных и менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Знает: - психологические основы саморегуляции и адаптация в различных творческих ситуациях; - основы психологического взаимодействия и работы с различными видами и категориями слушательской аудитории и обучающимися разного возраста. Умеет: - воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора; - развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; - использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения профессиональных задач; - работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях. Владеет: - арсеналом художественно-выразительных средств вокально-хорового исполнительства для осуществления профессиональной деятельности; - различными певческими и дирижерскими навыками; - сценическим артистизмом.
ПК-30- способностью осуществлять художественное руководство творческим коллективом (самостоятельными/любительскими в области народного творчества), руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Знает: - музыкальные произведения различных эпох стилей - , методы работы над культурой звука Умеет: - проводить репетиционную работу с коллективом, -работать над репертуаром различных эпох и стилей. Владеет: - техникой дирижирования и методикой работы с коллективом, навыками репетиционной; - голосовым аппаратом в пении, методическими установками при обучении пению, вокально-хоровыми упражнениями.
ПК-31- готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах	Знает: - музыкальные произведения различных эпох стилей -методы работы над культурой звука Умеет: - проводить репетиционную работу с коллективом, -работать над репертуаром различных эпох и стилей. Владеет:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

культуры, на различных сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры	- техникой дирижирования и методикой работы с коллективом, навыками репетиционной работы

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 9 ЗЕТ.

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 324

Виды учебной работы	Количество часов (форма обучения <u>заочная</u>)			
	Всего по плану	В том числе по семестрам		
		7	8	9
1	2	3	4	5
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	32	8	8	16
Аудиторные занятия:	32	8	8	16
• лекции				
• индивидуальные занятия	32	8	8	16
• лабораторные работы, практикумы				
Самостоятельная работа	279	62	62	155
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др. (не менее 2 видов)	коллоквиум, игра произведений, дирижирование	коллоквиум, игра произведений, дирижирование	коллоквиум, игра произведений, дирижирование	коллоквиум, игра произведений, дирижирование
Курсовая работа	-	-	-	-
Виды промежуточной	экзамен, зачет	-	Зачет+4ч	Экзамен+9ч.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

аттестации (экзамен, зачет)				
Всего часов по дисциплине	324	70	74	180

4.3. Содержание дисциплины (модуля). Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Форма обучения: заочная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий				Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	
		Лекции	Индивидуальные занятия,	Занятия в интерактивной форме		
4 курс						
1. Обучение технике дирижированию	22		2		20	Дирижирование схемы
2. Упражнения для освобождения дирижерского аппарата	22		2		20	Показ упражнений для освобождения аппарата
3. Дирижирования произведений для камерного ансамбля	30		4		26	игра произведений и пение голосов
4. Дирижирования произведений для малого состава оркестра	30		4		26	дирижирование
5. Дирижирование отрывка из крупного сочинения	36		4		32	Дирижирование, зачет+4ч
Итого:	144		16	28	124	4
5 курс						
1. Дирижирование	86		8		78	игра

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

отрывка из оперной						произведений и пение голосов
2. Дирижирование несколькими частями цикла	85		8		77	игра произведений и пение голосов
3. Подготовка к экзамену по дирижированию, работа с литературой.						Экзамен
Итого:	180		16		155	9
Всего:	324		32		279	11

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Название раздела

4курс

Знакомство с предметом «Дирижирование», как вида искусства, его значение в ряду искусств. Технические средства дирижирования, понятие «дирижерский аппарат»: корпус, лицо, руки, глаза, мимика, артикуляция.

Основная позиция дирижера, постановка корпуса, рук, головы. Кисть руки, ее пластичность. Основные принципы и характер движений в дирижировании: целесообразность, точность, ритмичность. Дирижерские движения в среднем динамическом звучании, среднем темпе.

Структура движения долей в схемах дирижирования. Изучение приемов вступления и окончания: три момента вступления – внимание, дыхание, вступление; переход к окончанию, подготовка, окончание.

Изучение небольших по объему музыкальных произведений, преимущественно гармонического склада с несложной фактурой изложения, относящихся к различным национальным школам, историческим эпохам, стилям хорового письма, разнообразных по содержанию, жанрам, фактуре, изложению.

Дирижирование хоровыми произведениями:

- со сложным метром в 6/8, 6/4, 9/4, 12/4, 4/2, 8/4 в медленном и быстром темпах;
- с метром в 3/4, 3/8 в быстром темпе, дирижируемым на "раз";
- со сменой простых метров;
- с контрастными сопоставлениями в динамике;
- с агогическими изменениями (ускорениями и замедлениями), включающими длительное *crescendo* и *diminuendo*;
- включающими фёрматы в начале и середине произведения, фёрматы на паузе, на тактовой черте, между нот;
- включающими *staccato*, короткие аккорды, расчлененные паузами;
- содержащими синкопы, акценты, *сфорцандо*;

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

- с окончанием партий хора на выдержанном аккорде;
- включающими смену темпа и метра;
- написанными для хора и солиста..

Дирижирование двумя произведениями контрастными по содержанию и фактуре изложения (одно без сопровождения).

Игра на фортепиано наизусть партитур произведений, пение голосов наизусть, вертикали аккордов – наизусть, аннотация к исполняемым произведениям, собеседование по творчеству композиторов.

За время обучения на 4 курсе студент проходит 8–10 несложных произведений гармонического склада, с простой фактурой изложения, от 1–2-х до 2–3-х голосов . Знакомство с народными песнями, их переложениями а *capella* и с сопровождением для однородного хора. Знакомство с хоровыми партитурами композиторов–классиков а *capella* и с сопровождением для однородного и смешанного хора. Обязательна работа с метрономом: овладение навыками определения темпа по метроному, выполнение метрономических авторских указаний.

5 курс

Закрепление навыков дирижерской техники, полученных на I курсе, овладение новыми приемами дирижирования. Приемы дирижирования гомофонных и простых полифонических произведений: подголоски, выделение темы, имитация, канон, с усложненной по сравнению с I курсом фактурой изложения, разнообразных по содержанию, стилистическим и жанровым особенностям.

Определение функций правой и левой руки. Самостоятельная роль левой руки в показе выдержанных звуков, вступление голосов в различное время такта, показ различной нюансировки: *pp*, *p*, *mp*, *mf*, *f*, *ff*. Освоение медленного темпа и смены темпа: *piu mosso*, *meno mosso*, ускорение, замедление, сжатие, расширение.

Овладение различными динамическими оттенками: *crescendo*, *diminuendo*, *subito forte*, *subito piano*, *pianissimo*, *fortissimo*. Овладение приемами дирижирования акцентов и синкоп.

Стержневым приемом дирижерской техники, положенным в основу прохождения курса, является овладение разнообразными метрическими схемами в произведениях, целиком или частично написанных несимметричных размерах.

Дирижирование хоровыми произведениями:

- с метром в $5/4$, $5/2$ в медленном темпе;
- с метром $5/8$, $5/4$, $5/2$ в чередовании с другими видами метра, дирижируемыми по пятидольной, двудольной схеме и на "раз";
- с метром в $7/4$, $7/8$ 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 дирижерском жесте, обусловленными метроритмическим движением музыки.

Дирижирование двумя произведениями контрастными по содержанию и фактуре изложения (одно без сопровождения).

Игра на фортепиано наизусть партитур произведений, пение голосов наизусть, аннотация к исполняемым произведениям, собеседование по творчеству композиторов.

За время обучения на 2 курсе студент проходит 8–10 произведений гомофонно–гармонических и несложных полифонических, с элементами имитаций, подголосочностью, каноном.

Дальнейшее освоение и закрепление элементов дирижерской техники, приобретенных на 4 и курсе, на музыкальном материале большой трудности и объема.

Овладение искусством выявления дирижерскими средствами главного тематического материала хорового произведения при соответствующем затушевывании сопровождающих тему голосов. Стержневым приемом дирижерской техники, положенным в основу

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

прохождения курса, является овладение хоровой полифонии во всех видах ее проявления (фуга, фугетта, фугато, имитация и др.), поэтому в индивидуальный план студента должны быть включены произведения, написанные в полифонических формах. Изучение произведений, сложных по содержанию и форме, значительного объема, включающих различные приемы изложения, разнообразных по стилю и жанровым особенностям. Приемы дробления основной метрической единицы в размерах 2/4, 3/4, 4/4 в медленных темпах, совершенствование навыков дирижирования *alla breve*. Дирижирование в размерах 3/4 и 3/8 в быстром движении (на «раз»)

Овладение искусством дирижерской интерпритации крупной музыкальной формы (частей ораторий, оперных сцен, больших оригинальных сочинений).

Дирижирование на экзамене двумя произведениями, одно из которых обязательно фуга и произведением крупной формы: сценой из оперы, кантатой, разделом оратории. Исполнение этих произведений на фортепиано.

Исполнение голосов в произведении наизусть, аннотация к исполняемым произведениям, собеседование по творчеству композиторов.

За время обучения на 3 курсе студент проходит 8–10 произведений по дирижированию. Закрепление и углубление знаний, совершенствование навыков дирижирования, приобретенных на предыдущих курсах. Совершенствование навыков и приемов дирижирования в сложных размерах, переменных размерах.

Совершенствование навыков и приемов дирижирования хоровых партитур с группировкой тактов, в различных размерах по девятидольной, двенадцатидольной, пятидольной схемам. Овладение, аналогично с предыдущими размерами, дирижированием сложных размеров в трехдольной, четырехдольной схемах.

Совершенствование навыков и приемов дирижирования хоровых произведений с чередованием простых и сложных размеров.

Овладение приемами дирижирования всеми музыкальными темпами, штрихами музыкальной выразительности, длительными динамическими изменениями, сменой темпов, размеров, группировкой тактов.

Дисциплина «Дирижирование» в 9 семестре заканчивается экзаменом, на котором студент должен продемонстрировать все навыки и знания, приобретенные в процессе обучения.

Для обеспечения высокого уровня овладения изучаемым материалом и закрепления его на практике используются интерактивные методы обучения. Наиболее широко используются следующие интерактивные методы: дискуссии, с использованием аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументов, обсуждение творческих встреч, мероприятий, мастер-классов, концертов, выступлений и др., направленные на моделирование и воспроизведение профессионально ориентированных ситуаций, вовлечение в мыслительный поиск и коммуникацию обучающихся; интерактивная экскурсия, при которой обучающиеся воспринимают и усваивают знания на месте расположения изучаемых объектов (концертные залы, музеи, выставки, исторические места и памятники и т.д.) и непосредственного ознакомления с ними. При этом студенты овладевают практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа. На занятиях используются как художественные, так и документальные видеоролики, фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты, связанных с отрывками из музыкальных произведений, концертов, выступлений творческих коллективов.

Интерактивные методы способствуют повышению мотивации студентов, создают возможности для самовыражения, овладения изучаемым материалом на практике и ведут к повышению уровня компетентности в профессиональной сфере.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Задачи и темы коллоквиума:

- формирование у студентов навыков самостоятельной работы;
- формирование навыков работы с различными источникам информации (в том числе с аудио, видео, электронными);
- углубление и расширение, а также систематизация теоретических знаний в области хорового искусства;
- формирование умений правильно и кратко выражать свои мысли.

Коллоквиум включает в себя целый комплекс разделов, касающихся различных сторон воспитания и образования музыкантов. Это:

- вопросы техники дирижирования;
- история развития вокальных школ;
- музыкальная терминология;
- история возникновения и творческой деятельности выдающихся хоровых коллективов и их руководителей;
- сведения о творчестве композиторов;

По каждому разделу коллоквиума составлены вопросы для подготовки. При этом круг вопросов очень четко обозначен по каждому году обучения. Наряду с теоретическими знаниями студенты должны продемонстрировать на коллоквиуме и некоторые практические навыки. Например, раздел «Техника дирижирования» предполагает не только знание вопросов организации и постановки дирижерского аппарата, но и практический показ различных приемов дирижирования (ауфтактов, штрихов, динамики, темпов, агогики), дирижерских схем. Вопросы и задания составлены таким образом, чтобы их выполнение помогло студентам подготовить качественно исполнительскую программу экзамена (зачета) по дирижированию - одной из важнейших специальных дисциплин, которая изучается на протяжении всего периода обучения и выносится на государственную итоговую аттестацию. Так, например, студент должен рассказать о творчестве композиторов, чьи произведения он в данный момент готовит по дисциплине «Дирижирование», а также наиграть на инструменте или напеть несколько других произведений этих авторов.

Подготовка к коллоквиуму – это самостоятельная работа. Она предполагает поиск студентами необходимого материала, систематизацию и анализ добытой информации. При этом информация представлена не только в учебных пособия, но и в периодических изданиях, материалах конференций, видео - и аудиоматериалах, нотных сборниках.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

Для ответа на коллоквиуме следует придерживаться следующего плана аннотации хоровых произведений:

1 Сведения об авторе музыки и текста и содержании произведения.

1. Характеристика творчества композитора, (биография, характеристика творчества, стилистика хорового творчества).
2. Характеристика творчества автора литературного текста (стилистика творчества, особенности, связанные с созданием данного стихотворения).
3. Содержание произведения (идея, сюжет, главные герои-образы, место и значение произведения в творчестве композитора).

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

II Музыкально-теоретический анализ.

1. Структурный анализ (форма произведения в целом и структура отдельных частей)
2. Тематический анализ (характеристика мелодики, её интервально-ритмические особенности).
3. Фактурный анализ (характеристика склада изложения).
4. Тонально-гармонический анализ (ладотональный план произведения, характеристика его гармонического языка).

III Вокально-хоровой анализ.

1. Хоровая классификация (тип и вид хора).
2. Характеристика хоровых партий (диапазон и тесситура голосов).
3. Характеристика элементов хоровой техники (строй, ансамбль, особенности дыхания, дикции, звукообразования).
4. Определение средств музыкальной выразительности (темп, динамика, агогика, метроритм).
5. Взаимосвязь музыки и текста (фразировка, логические вершины, кульминация.)
6. Взаимосвязь элементов хоровой техники со средствами музыкальной выразительности.

IV Исполнительский анализ.

1. Определение основных трудностей произведения (на основе анализа технических, стилистико-исполнительских трудностей сделать вывод о степени сложности партитуры, необходимом качественном уровне исполнительского коллектива).
2. Пути реализации указанных трудностей (предполагаемый репетиционный план работы, упражнения для преодоления технических трудностей; требования к дирижерскому жесту).

Работа над хоровой партитурой предполагает игру на фортепиано по нотам. При игре хоровых партитур на фортепиано следует добиваться от студентов не только ясного голосоведения, музыкальной фразировки, динамических и агогических нюансов, но и передачи (насколько это возможно на фортепиано) особенностей хорового звучания (например: попытка передать качество звучания хорового *legato*, выполнение цезур, связанных с вокальным дыханием или литературным текстом, и т.п.).

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов

1. Изучение творческих биографий авторов исполняемых произведений.
2. Музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ изучаемых произведений.
3. Исполнение хоровой партитуры на фортепиано.
4. Совершенствование певческого мастерства и музыкальной памяти в процессе исполнения хоровых партий по нотам и наизусть (по горизонтали и вертикали).
5. Выразительное декламирование поэтического текста.
6. Прослушивание аудио-и видеозаписей, необходимых для изучения творчества композиторов, жанровых особенностей и специфики исполнительских манер.
7. Изучение специальной литературы, необходимой для самостоятельного усвоения материала учебного курса.

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019 г.).

Форма обучения – заочная.

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы	Объем	Форма

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

	<i>(проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)</i>	в часах	контроля <i>(проверка решения задач, реферата и др.)</i>
1. Работа над партитурами с	- игра партитуры; - анализ партитуры; - работа над дирижерской техникой	90	коллоквиум, дирижирование
2. Полифонические партитуры.	- игра партитуры; - анализ партитуры; - работа над дирижерской техникой	90	коллоквиум, дирижирование
3. Работа над крупной формой.	- игра партитуры; - анализ партитуры; - работа над дирижерской техникой	99	коллоквиум, дирижирование экзамен

Самостоятельная работа студентов предполагает освоение ими следующих форм работы:
игра партитуры;

В течение семестра студент должен изучить не менее 4—5 произведений.

Требования для подготовки к экзамену и зачету

Успеваемость студента, рост его профессионального мастерства, а также общее музыкальное развитие выявляются на академических концертах, зачётах, экзаменах.

- выразительно играть на фортепиано партитуру без сопровождения (наизусть);
- петь в академической манере партии со всеми оттенками поэтического текста (в произведении без сопровождения - наизусть, в произведении с сопровождением - по нотам);
- давать тон от камертона «ля» или от звука музыкального инструмента;
- по всем произведениям сделать устный анализ, уметь дать краткую характеристику содержания поэтических текстов.
- по произведениям из программы сделать музыкально-поэтический, вокально-хоровой и исполнительский анализ, охарактеризовать тему и идею всех их поэтических текстов.
- подготовить 6 произведений, из них 2 крупной формы с сопровождением, 4 без сопровождения для хора;
- играть на фортепиано партитуру без сопровождения (наизусть);
- петь в академической манере партии со всеми куплетами поэтического текста (в произведениях без сопровождения - наизусть, в произведениях с сопровождением - по нотам)

В основу занятий в классе дирижирования должно быть положено детальное изучение хоровых произведений, перед дирижированием, подготавливая их исполнением на фортепиано. Процесс работы над произведением должен начинаться с тщательного анализа данной партитуры. Разбор партитур предполагает анализ формы произведения, отдельных фраз, определение фразировки, кульминаций, уточнение динамики, агогики, плана исполнения.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы

Данная дисциплина является практической. Рекомендуемая нотная литература по этой
Форма А

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

дисциплине не может быть классифицирована как обязательная, так как профессиональные требования должны быть скоординированы с индивидуальным уровнем одаренности обучающихся студентов.

Основные источники:

1. Основы хорового дирижирования : учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова, Е.В. Пчелинцева, О.О. Юргенштейн. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-4115-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119201> (дата обращения: 03.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Щербинина, Е.Л. Вокальная подготовка : учебное пособие / Е.Л. Щербинина. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2016. — 24 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/114387> (дата обращения: 08.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительные источники:

1. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского и смешанного хоров : учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-8114-4434-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121973> (дата обращения: 03.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для хора а cappella с солистом : учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-1788-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/58838> (дата обращения: 05.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Калинин, В.С. Хоры на слова русских поэтов и духовные хоры без сопровождения. Choruses on lyrics by Russian poets and spiritual choruses without accompaniment : ноты / В.С. Калинин ; составитель К.И. Пылыпив. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-3275-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103878> (дата обращения: 05.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Кюи, Ц.А. Песни и хоры для детей в сопровождении фортепиано и "a capella" : ноты / Ц.А. Кюи ; составитель К.И. Пылыпив. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 48 с. — ISBN 978-5-8114-3145-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/102517> (дата обращения: 05.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Перголези, Д.Б. Stabat Mater. Клавир. Stabat Mater, Clavier : ноты / Д.Б. Перголези. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-3600-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113975> (дата обращения: 03.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Периодические издания:

1. Журнал «Музыкальная жизнь» ISSN 0131 – 2383 ООО Издательство «Композитор», подписной индекс 70551

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

2. Журнал «Музыкальная академия» ISSN 0869 – 4516 ООО Издательство «Композитор», подписной индекс 70840. Свидетельство о регистрации СМИ № 01264 от 19.06.1992. Интернет – версия www.musacademia.ru
3. <https://e.lanbook.com/journal/2980?category=2612>

Вестник АХИ Издательство Академия хорового искусства имени В.С. Попова
ISSN 2223-9332

4. Педагогика и психология образования Издатель [Московский педагогический государственный университет](http://moscowpedagogicaluniversity.ru) ISSN 2500-297X Источник <https://new.znanium.com>

5. Преподаватель XXI век Издатель [Московский педагогический государственный университет](http://moscowpedagogicaluniversity.ru) ISSN 2073-9613 Источник <https://new.znanium.com>

Учебно-методические:

Находится в работе

Согласовано:

_____/_____/_____/_____
Должность сотрудника УИТиГ ФИО подпись дата

б) Программное обеспечение

1. MS Windows
2. MS Office
3. Aris Express

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. ЭБС Юрайт
2. ЭБС IPRbooks
3. ЭБС Лань
4. ЭБС «Консультант студента»

Согласовано:

_____/_____/_____/_____
Должность сотрудника УИТиГ ФИО подпись дата

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории для проведения индивидуальных занятий. Аудитория для проведения практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций. Аудитория укомплектована стульями. Два пианино, зеркала, дирижерские подставки. Аудитория, имеющая микрофоны со стойками, пупитры, музыкальный центр.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

Разработчик _____
(подпись)

доцент
(должность)

Борисова Н.Е.
(ФИО)