

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра вокала

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство
Профиль – «Академическое пение»
Форма обучения – очная, заочная
Год обучения – 2024 г.

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль – «Академическое пение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 14.07.2017 N 659;.

Программу разработала Т. А. Кротько, доцент кафедры вокала

Рассмотрено на заседании кафедры вокала (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.
И. о. заведующего кафедрой

Т. А. Кротько

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Дирижирование» входит в обязательную часть базовых дисциплин и адресована студентам 1 курса (1-2 семестры) направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство профиль «Академическое пение» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Дисциплина имеет логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин исполнительского направления. Содержание дисциплины связано с изучением дирижирования как средства управления коллективным исполнением

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

устный опрос

творческие задания

И итоговый контроль в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные (35 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (36 ч.), контроль (36 ч.) для очной формы обучения.

Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные (4 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (102 ч.), контроль (2 ч.) для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов основные знания, умения и навыки управления коллективным исполнением, подготовить к практической работе с хоровым коллективом, а также актуализация сформированных знаний и навыков ценностных ориентиров студентов и коррекция профессиональных и личностных качеств молодого специалиста.

Задачи изучения дисциплины:

– формирование образного мышления; стимулирование развития музыкальных способностей;

– обучение методам освоения вокально-хорового произведения;

– совершенствование различных видов деятельности дирижера (вокальное и инструментальное исполнение, дирижирование, вербальная характеристика художественного замысла авторов музыки и литературного текста, композиторских и исполнительских средств выразительности);

– обучение студентов видеть, слышать, понимать певцов хора и внушать им эмоциональное состояние, адекватное художественному образу произведения и исполнительской концепции.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в обязательную часть дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

Основывается на базе дисциплин: «Сольное пение», «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», «История мировой музыкальной культуры».

Изучение дисциплины «Дирижирование» является основой для изучения и реализации дисциплин, связанных с профессиональной исполнительской деятельностью.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство: ПК-4

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-4	Способен овладевать и постоянно расширять репертуар, соответствующий исполнительскому профилю	<p>Знать: основные элементы мануальной техники дирижирования, приемы дирижёрской выразительности; специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования, средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; 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.</p> <p>Уметь: самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; дирижировать хоровые произведения различных типов: <i>a capella</i> и с сопровождением, пользоваться специальной литературой; планировать самостоятельную деятельность в соответствии с актуальными профессиональными задачами.</p> <p>Владеть: мануальной техникой; навыками самостоятельной подготовки к исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров; навыками поиска исполнительских решений; профессиональной терминологией.</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов											
	очная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	п	кон	инд	с.р.		л	п	кон	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 семестр												
Тема 1. Постановка дирижерского аппарата	5				3	2	8				2	6
Тема 2. Упражнения для постановки дирижерского аппарата.	5				3	2	6					6
Тема 3. Овладение простыми схемами дирижирования, приемами вступления и снятия штрихами. Функции рук.	5				2	3	5	0	0			5
Тема 4. Работа над подвижной нюансировкой и темповыми отклонениями..	7				3	4	6	0	0			6
Тема 5. Основы игры хоровой партитуры, пения партий и работа с камертоном.	6				2	4	5					5
Тема 6. Закрепление дирижерско-технических навыков и художественно-исполнительских умений в несложных произведениях а capella и с сопровождением.	8				2	6	6					6
Всего часов за 1 семестр	36				15	21	36				2	34
2 семестр												
Тема 1. Постановка дирижерского аппарата	13			6	5	2	14				2	12
Тема 2. Упражнения для постановки дирижерского аппарата.	11			6	3	2	12					12

Тема 3. Овладение простыми схемами дирижирования, приемами вступления и снятия штрихами. Функции рук.	11			6	3	2	10	0	0			10
Тема 4. Работа над подвижной нюансировкой и темповыми отклонениями..	13			6	3	4	12	0	0			12
Тема 5. Основы игры хоровой партитуры, пения партий и работа с камертоном.	12			6	3	3	10					10
Тема 6. Закрепление дирижерско-технических навыков и художественно-исполнительских умений в несложных произведениях а capella и с сопровождением.	12			6	3	3	14			2		12
Всего часов за 2 семестр	72			36	20	21	72			2	2	68
Всего часов	108			36	35	37	108			2	4	102

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Постановка дирижерского аппарата.

Тема 2. Упражнения для постановки дирижерского аппарата.

Тема 3. Овладение простыми схемами дирижирования, приемами вступления и снятия, штрихами. Функции рук.

Тема 4. Работа над подвижной нюансировкой и темповыми отклонениями.

Тема 5. Основы игры хоровой партитуры, пения партий и работа с камертоном.

Тема 6. Закрепление дирижерско-технических навыков и художественно-исполнительских умений в несложных произведениях *a capella* и с сопровождением.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим индивидуальным занятиям с преподавателем. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Дирижирование» является отработка и закрепление навыков и умений, полученных на занятиях с преподавателем: игра партитуры, пение партий, аккордов, работа с камертоном, отработка дирижерских жестов, выучка нотного материала. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- поиск и обзор нотного текста произведений;
- выполнение домашнего задания;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка индивидуальным занятиям;
- подготовка к зачету с оценкой.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль успеваемости:

Анализ музыкального произведения:

Проверка умения анализировать форму, драматургию и стиль произведения.

Оценка грамотности применения музыкально-теоретических знаний.

Технические упражнения по дирижированию:

Выполнение заданий на развитие координации, точности дирижерского жеста и синхронизации.

Проверка работы над метроритмическими схемами.

Индивидуальные задания:

Разучивание отрывков произведений для дирижирования.

Устный анализ заданного музыкального материала.

Тестирование теоретических знаний:

Проверка знания дирижерской терминологии, музыкально-теоретических основ, методов работы с коллективом.

Итоговая аттестация

Исполнение творческого задания:

Дирижирование двух разнохарактерных музыкальных произведений (или его фрагмента) с акцентом на чёткость жестов, выразительность и понимание структуры произведения.

8.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Что следует сделать в первую очередь при разборе новой партитуры?

- 1 Определить темп и динамику произведения.
- 2 Выучить текст и мелодию главной партии.
- 3 Ознакомиться с формой произведения и его структурой.
- 4 Проанализировать аккордовую последовательность.

2. Какие ключевые признаки определяют жанр кантаты?

- 1 Инструментальное исполнение без вокала.
- 2 Вокально-инструментальное произведение с драматическим сюжетом.
- 3 Большая форма для симфонического оркестра.
- 4 Хоровое исполнение без инструментального сопровождения.

3. Какие части тела наиболее активно участвуют в дирижёрской технике?

- 1 Только кисти рук.
- 2 Руки и корпус.
- 3 Только плечи и руки.
- 4 Руки, корпус и мимика лица.

4. Какой жест используется для обозначения крещендо?

- 1 Резкое уменьшение размаха движений.
- 2 Увеличение амплитуды движений.
- 3 Вертикальное движение вверх.
- 4 Быстрое вращение кисти.

5. Какой жест дирижёр использует для окончания произведения?

- 1 Движение вверх кистью с задержкой.
- 2 Резкое опускание рук вниз.
- 3 Мягкое закрытие кистей к центру.
- 4 Вращение рук с постепенным уменьшением амплитуды.

6. Какой жест используется для подачи вступления в сильную долю?

- 1 Движение вниз с акцентом.
- 2 Вращение кисти по кругу.
- 3 Движение вверх с ускорением.
- 4 Мягкое движение вправо.

7. Каким жестом обозначается Ritardando?

- 1 Увеличение амплитуды движений.
- 2 Замедление темпа движений рук.
- 3 Резкое движение вниз.
- 4 Остановка рук в неподвижном положении.

8. Что такое ансамбль в работе дирижёра?

- 1 Общая динамика произведения.
- 2 Согласованность и баланс всех партий коллектива.
- 3 Совокупность музыкальных голосов.
- 4 Взаимодействие солиста и аккомпанемента.

9. Что означает термин «полифония»?

- 1 Преобладание одного голоса над другими.

- 2 Гармоническое построение аккордов.
- 3 Независимое развитие нескольких мелодических линий.
- 4 Исполнение произведения двумя инструментами.

10. Как правильно определить основную тему произведения в партитуре?

- 1 Проанализировать гармоническое сопровождение.
- 2 Найти самую повторяющуюся мелодию.
- 3 Посмотреть указания в дирижёрском комментарии.
- 4 Проанализировать первую строчку партитуры.

11. Какой жест используется для внезапного прекращения звука?

- 1 Жёсткое движение вниз и остановка.
- 2 Быстрое поднятие рук вверх.
- 3 Медленное закрытие рук перед собой.
- 4 Круговое движение руками.

12. Что обозначает понятие «тактовая схема»?

- 1 Графическое изображение динамики произведения.
- 2 Последовательность жестов дирижёра в определённом размере.
- 3 Анализ мелодической линии произведения.
- 4 Указания по интерпретации произведения.

13. Какой жест применяется для обозначения акцента на определённой доле?

- 1 Мягкое движение вверх.
- 2 Резкое усиление движения с акцентом на спуске вниз.
- 3 Круговое движение кисти.
- 4 Плавное движение к центру.

14. Что означает термин «ауфтакт»?

- 1 Начальное движение дирижёра перед вступлением.
- 2 Завершающее движение дирижёра.
- 3 Смена темпа в середине произведения.
- 4 Снижение динамики.

15. Какую функцию выполняет правая рука дирижёра?

- 1 Управление динамикой и артикуляцией.
- 2 Согласование работы всех партий.
- 3 Обозначение ритма и темпа.
- 4 Выражение художественной интерпретации.

16. Какой тип удара применяется для обозначения фермат?

- 1 Ускоренное движение вверх.
- 2 Жесткое замедление движения и фиксация.
- 3 Постепенное уменьшение амплитуды движения.
- 4 Быстрое круговое движение.

17. Какая запись чаще всего встречается в партитуре для обозначения паузы?

- 1 Rit.
- 2 Fermata.
- 3 A tempo.
- 4 Crescendo.

18. Какое из утверждений неверно для дирижёра?

- 1 Дирижёр должен иметь ярко выраженную эмоциональность.
- 2 Дирижёр всегда должен показывать силу голоса вместо жестов.
- 3 Хороший дирижёр должен понимать особенности каждого музыканта в коллективе.
- 4 Дирижёр обязан учитывать стилистические особенности произведения.

19. Какой жест используется для обозначения смены динамики на forte?

- 1 Постепенное уменьшение амплитуды.
- 2 Увеличение амплитуды и скорости движений.
- 3 Замедление движений с фиксацией.
- 4 Жёсткое движение вниз.

20. Что такое «ансамбль» в музыкальном коллективе?

- 1 Мелодическая линия оркестра.
- 2 Согласованность всех партий.
- 3 Тональность произведения.
- 4 Динамическое развитие темы.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;

- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;

Изучение дисциплины «Дирижирование» осуществляется студентами в ходе индивидуальных занятий и самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Индивидуальные занятия	Дискуссии, решение поставленных творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания тестовых заданий	
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
Критерии оценивания зачета с оценкой	
отлично (5)	Дирижирование двумя контрастными произведениями а capella и с сопровождением, которое убедительно и полностью соответствует характеру; соблюдены темпы, а также стилевые и жанровые особенности произведений; студент свободно владеет дирижерским аппаратом, демонстрируя максимум выразительности и психологической свободы. Хоровые партитуры сыграны уверенно, ритмически точно, фразировка и динамика соответствует авторским указаниям. Настройки исполнены чисто, студент знает вокальные партии.
хорошо (4)	Дирижирование двумя контрастными произведениями а capella и с сопровождением: достаточно уверенное, соответствует образным и стилевым особенностям произведений; возможны несущественные отклонения в динамике, темпах, недостаточная четкость жестов; допускается несколько негрубых ошибок в исполнении; в целом студент демонстрирует владение дирижерским аппаратом. Настройки исполнены чисто,

	незначительные ошибки в игре и пении партий.
удовлетворительно (3)	Однообразное исполнение двух контрастных произведений а capella и с сопровождением, наличие неточных штрихов, ритмического рисунка, вялой динамики недостаточно полное раскрытие содержания. Дирижирование с ошибками; упрощенно и схематично переданы стилевые особенности произведения. Игра партитур неточна, партии знает слабо, плохо ориентируется в настройках.
неудовлетворительно (2)	Частичный или полный отказ от дирижирования; произведения выучены наизусть недостаточно прочно; образная и техническая стороны исполнения неубедительны, нотный текст хоровой партитуры и пение партий не выучены.

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Евграфов Ю. А. Элементарная теория мануального управления хором. / Ю. А. Евграфов. – М. : Музыка, 1995. – 16 с.
2. Єгоров О. Є. Теорія і практика роботи з хором. / О. Є. Єгоров. – К. : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1961. – 239 с.
3. Живов В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения / В. Л. Живов. – М. : Музыка, 1987. – С. 5 – 17, 54 – 77.
4. Казачков С. А. Дирижерский аппарат и его постановка / С. А. Казачков. – М. : Музыка, 1967. – С. 7 – 21, 105 – 110.
5. Лащенко А. П. Хоровая культура: аспекты изучения и развития / А. П. Лащенко. – К. : Муз. Україна, 1989. – С. 16 – 35.
6. Маталаев Л. Н. Основы дирижерской техники / Л. Н. Маталаев. – М. : Советский композитор, 1986. – С. 10 – 34.
7. Мусин И. А. Техника дирижирования / И. А. Мусин. – Л. : Музыка, 1987. – С. 3 – 20.
8. Мусин И. А. О воспитании дирижера: Очерки / И. А. Мусин. – Л. : Музыка, 1987. – С. 34 – 55.
9. Ольхов. К. А. Теоретические основы дирижерской техники / К. А. Ольхов. – Л. : Музыка, 1984. – С. 11 – 30, 143 – 155.
10. Пазовский А. М. Записки дирижёра / А. М. Пазовский. – 2-е изд., М. : Музыка, 1968. – С. 67 – 95, 96 – 157.
11. Попов С. В. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора / С. В. Попов. – М. : Гос. муз. изд-во, 1961. – С. 25 – 65.

Дополнительная литература

1. [Асафьев, Б. В. О хоровом искусстве : сб. статей / Б. В. Асафьев ; сост. и коммент. А. Павлова-Арбенина. – Л. : Музыка, 1980. – 216 с.](#)
2. [Евграфов, Ю. А. Элементарная теория мануального управления хором. / Ю. А. Евграфов. – М. : Музыка, 1995. – 16 с.](#)
3. [Казачков, С. А. От урока к концерту / С. А. Казачков. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 343 с.](#)

Нотные хрестоматии:

4. Красотина, Е.А. Хрестоматия по дирижированию хором: вып. 4. / сост. Е.А. Красотина, К.Р. Рюмина, Ю.Е. Левит. – М., 2004. – 120 с.: ноты.
5. Красотина, Е.А. Хрестоматия по дирижированию хором: вып. 3. / сост. Е.А. Красотина, К.Р. Рюмина, Ю.Е. Левит. – М.: Музыка, 2005. – 120 с.: ноты.
6. Пушечникова, С.Я. Хрестоматия по хоровому дирижированию: вып. 1 / сост. С.Я. Пушечникова, Ю.М. Игнатъев. – М., 2005. – 80 с.: ноты.
7. Пушечникова, С.Я. Хрестоматия по хоровому дирижированию: вып. 2: 2-е изд., испр. и доп. / сост. С.Я. Пушечникова, Ю.М. Игнатъев. – М., 2005. – 90 с.: ноты.
8. Пушечникова, С.Я. Хрестоматия по хоровому дирижированию: вып. 3. Часть 1. / сост. С.Я. Пушечникова, Ю.М. Игнатъев. – М., 2007. – 96 с.: ноты.
9. Пушечникова, С.Я. Хрестоматия по хоровому дирижированию: вып. 3. Часть 2. / сост. С.Я. Пушечникова, Ю.М. Игнатъев. – М., 2007. – 136 с.: ноты.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён двумя фортепиано, дирижерским пультом, метрономом.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.