

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
ИСПОЛНЕНИЕ КРУПНОЙ ХОРОВОЙ ПРОГРАММЫ

Уровень высшего образования – магистратура
Направление подготовки – 53.04.04 Дирижирование
Программа подготовки – Дирижирование академическим хором
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.04.04 Дирижирование, программа подготовки – Дирижирование академическим хором, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 817

Программу разработала Толубинская М. Д., преподаватель кафедры вокала

Рассмотрено на заседании кафедры вокала (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

И. о. зав. кафедрой вокала

Кротько Т. А.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Исполнение крупной хоровой программы» входит в обязательную часть блока дисциплин и адресована студентам 1-2 курса магистратуры (1-3 семестр) направления подготовки 53.04.04 Дирижирование, программа подготовки – Дирижирование академическим хором Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Исполнительское мастерство», «Хоровой класс», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», прохождением практики: педагогической, исполнительской, работы с хором, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Исполнение крупной хоровой программы» раскрывает суть одной из важных отличительных особенностей дирижерской профессии – многопрограмма подготовленность, где помимо задач общекультурного и музыкального развития, решаются специальные вопросы воспитания комплекса умений и навыков, необходимых для работы с хором, формируется профессиональный музыкант, понимающий проблемы современного хорового искусства.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия и самостоятельная работа.

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

И итоговый контроль в форме зачета с оценкой (3 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з. е., 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия (65 ч.) и самостоятельная работа студента (97 ч.), контроль (18 ч.).

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: воспитание специалистов способных создавать и руководить профессиональными хоровыми коллективами, а также специалистов широкого профиля, теоретически и практически подготовленных к исполнительской и педагогической деятельности.

Задачи:

- формирование у студентов концертной выдержки,
- совершенствование мануальной техники;
- развитие художественного вкуса;
- изучение обширного репертуара концертных программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в обязательную часть блока дисциплин и адресован студентам по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование, программа подготовки – «Дирижирование академическим хором».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Исполнительское мастерство», «Хоровой класс», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», прохождением практики: педагогической, исполнительской, работы с хором, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Является основой для изучения и реализации дисциплин, связанных с профессиональной исполнительской деятельностью.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.04.04 Дирижирование: ОПК-1, ПК-1, ПК-2.

Общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОПК-1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы,

		<p>представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;- работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;- на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;- анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники;- посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;- навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;- методами анализа современной музыки;- профессиональной терминологией;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; - широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; - навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
ПК-1	Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - технологические и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; - управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; - свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; - пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом,

		<ul style="list-style-type: none"> - комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами профессионалами; - профессиональной терминологией
ПК-2	<p>Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику различных исполнительских стилей; - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; - музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; - основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
		и	с. р	к.
1	2	3	4	5
1. Планирование и анализ музыкально-исполнительской работы. 2. Практическое освоение репертуара крупной формы. 3. Произведения кантатно-ораториального жанра. 4. Работа с учебно-методической литературой. 5. Индивидуально-творческая интерпретация произведений.	36	15	21	
Всего за I семестр:	36	15	21	
1. Планирование и анализ музыкально-исполнительской работы. 2. Практическое освоение репертуара крупной формы. 3. Хоровые циклы <i>a capella</i> . 4. Работа с учебно-методической литературой. 5. Индивидуально-творческая интерпретация произведений.	36	20	16	
Всего за II семестр:	36	20	16	
1. Планирование и анализ музыкально-исполнительской работы. 2. Практическое освоение репертуара крупной формы. 3. Сцены из опер. 4. Работа с учебно-методической литературой. 5. Работа с симфоническими партитурами. 6. Индивидуально-творческая интерпретация произведений.	108	30	60	18
Всего за III семестр:	108	30	60	18
Всего часов:	180	65	97	18

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Планирование музыкально-исполнительской работы.

Тема 2. Практическое освоение репертуара.

Тема 3. Циклические формы

Тема 4. Работа с методической литературой.

Тема 5. Работа с симфоническими партитурами.

Тема 6. Индивидуально-творческая интерпретация произведений.

Тема 7. Подготовка к концертному выступлению. Концертная выдержка.

Тема 8. Анализ и самоанализ собственной дирижерской деятельности.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку к текущим индивидуальным занятиям с преподавателем. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Исполнение крупной хоровой программы» является работа над полученным материалом на занятиях с преподавателем. Результаты этой подготовки проявляются в концертной деятельности.

СР включает следующие виды работ:

- работа над мануальной техникой;
- игра хоровых партитур на фортепиано и пение партий с камертоном;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации.
- письменный анализ хоровых партитур.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Практическое задание:

1 семестр (текущий контроль): продирижировать произведение кантатно-ораториального-жанра, сыграть партитуру, ответить на вопросы по истории создания произведения, стилистике, вокально-исполнительским сложностям, творчеству исполняемого композитора.

2 семестр (текущий контроль): продирижировать хоровой цикл *a capella*, сыграть партитуру, ответить на вопросы по истории создания произведения, стилистике, вокально-исполнительским сложностям, творчеству исполняемого композитора.

3 семестр (зачет с оценкой): продирижировать сцену из оперы, сыграть партитуру, ответить на вопросы по истории создания произведения, стилистике, вокально-исполнительским сложностям, творчеству исполняемого композитора.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

1. Барток Б. «Три деревенские сцены».
2. Бах И. С. «Magnifikat» (фрагменты), «Страсти по Матфею» (фрагменты), «Страсти по Иоанну» (фрагменты), кантаты.
3. Берлиоз Г. Реквием (фрагменты).
4. Бетховен Л. Месса C-dur (фрагменты), «Торжественная месса» (фрагменты).
5. Брамс И. «Немецкий реквием».
6. Брукнер А. «Te Deum».
7. Бриттен Б. «Военный реквием», «Missa brevis».
8. Верди Дж. «Четыре сакральных хора», «Реквием».
9. Вивальди А. «Gloria».
10. Гайдн Й. «Сотворение мира», «Времена года» «Нельсон-месса»
11. Галынин Г. Оратория «Девушка и смерть».
12. Гендель Г. «Иуда Маккавей», «Мессия».
13. Дворжак «Реквием», «Te Deum», «Stabat Mater».
14. Керубини Л. «Requiem».
15. Коваль М. Оратория «Емельян Пугачев».
16. Кодай З. «Венгерский псалом», «Te Deum».
17. Козловский А. «Реквием».
18. Мийо Д. Кантата «Огненный замок».
19. Моцарт В. «Месса d-moll», «Реквием».
20. Мусоргский М. «Эдип», «Поражение Сеннахериба», «Иисус Навин».
21. Орф К. «Carmina Burana».
22. Перголези Д. «Stabat Mater».
23. Палмери М. «Месса-танго».
24. Пуленк Ф. «Stabat Mater».
25. Рахманинов С. «Колокола», кантата «Весна»;
26. Россини Дж. «Маленькая торжественная месса», «Gloria».
27. Свиридов Г. «Поэма памяти Сергея Есенина», «Патетическая оратория».
28. Скорик М. Кантата «Весна»
29. Скрябин А. Финал I симфонии.
30. Слонимский С. «Реквием»
31. Стравинский И. «Симфония псалмов», «Плач Иеремии», «Свадебка».
32. Танеев С. Кантаты «Иоанн Дамаскин», «По прочтению псалма».

33. Чайковский П. Кантата «Москва»
34. Шнитке А. «Реквием».
35. Шуман Р. Оратория «Рай и Пери».
36. Гаврилин В. «Перезвоны»
37. Свиридов «Курские песни»
38. Рахманинов «Три русские песни»
39. Мусоргский М. «Песни и пляски смерти»

Хоровые циклы а capella

1. Калистратов, Валерий Юрьевич цикл «Пять свадебных песен»
2. Козицкий П. Восемь прелюдий-песен. Для смешанного хора а capella
3. Пуленк Ф. Мотеты для хора а capella, Семь песен для смешанного хора на слова
4. Г. Аполлинера и П. Элюара, «Лик человеческий», «В снежный вечер»
5. Равель М. Три песни для хора а capella
6. Рахманинов С. Всенощное бдение
7. Сборник «Русская хоровая музыка на стихи А.С.Пушкина»
8. Свиридов Г. «Пушкинский венок» Концерт памяти А. Юрлова.
9. Танеев С. Двенадцать хоров а capella для смешанных голосов
10. Ходош В. «Времена года»
11. Шостакович Д. «10 хоровых поэм» на слова поэтов-революционеров для хора а capella
12. Шух М. хоровой цикл «Из лирики А. Блока»
13. Щедрин Р. Четыре хора а capella на стихи А. Твардовского; Четыре хора а capella на стихи А. Вознесенского

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Исполнение крупной хоровой программы» является одной из основных в профессиональной подготовке магистрантов в музыкальных ВУЗах по направлению подготовки: «Дирижирование». Она предусматривает совершенствование навыков дирижирования в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста высшей квалификации. 100% индивидуальных аудиторных занятий проводятся в интерактивной форме. Важное значение имеет индивидуальная направленность репертуара, его соответствие возможностям, актуальным задачам развития и индивидуально-творческим интересам магистранта.

При анализе различных технических приемов следует исходить из того, что дирижерское искусство является, прежде всего, процессом творческим, поэтому основное внимание должно быть направлено на развитие у студента инициативы интерпретации, выработке внутреннего слухового представления специфики хорового звучания, основанного на тщательном вокально-хоровом и исполнительском анализе партитуры.

Важно воспитывать у магистранта умение в них ориентироваться и критически подходить к нотному тексту музыкального сочинения, отделяя авторские указания от редакторских замечаний.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАЧЁТЕ С ОЦЕНКОЙ:

Оценка	Исполнение программы
отлично (5)	Дирижирование уверенное, убедительное, полностью соответствует характеру произведения; соблюдены темпы, а также стилевые и жанровые особенности произведений; магистрант свободно владеет дирижерским аппаратом, демонстрируя максимум выразительности и психологической свободы
хорошо (4)	Дирижирование 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 профессиональное владение дирижерским аппаратом
Удовлетворительно (3)	Однообразное исполнение, наличие неточных штрихов, ритмического рисунка, вялой динамики недостаточно полное раскрытие содержания. Дирижирование с ошибками; упрощенно и схематично переданы стилевые особенности произведения.
неудовлетворительно (2)	Частичный или полный отказ от дирижирования; произведения выучены наизусть недостаточно прочно; образная и техническая стороны исполнения неубедительны,

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная 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. [Виноградов, К. П. Работа над дикцией в хоре / К. П. Виноградов. – М. : Музыка, 1967. – 102 с.](#)
3. [Гарбузов, Н. А. Внутризонный интонационный слух и методы его развития / Н. А. Гарбузов. – М. – Л. : Гос. муз. изд-во, 1951. – 64 с.](#)
4. [Дмитриевский, Г. А. Хороведение и управление хором / Г. А. Дмитриевский. – М. : Музгиз, 1957. – 106 с.](#)
5. Живов В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения / В. Л. Живов. – М. : Музыка, 1987. – С. 5 – 17, 54 – 77.
6. [Живов, В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / В. Л. Живов. – М. : Гуманит. изд. центр Владос, 2003. – 272 с.](#)
7. Казачков С. А. Дирижерский аппарат и его постановка / С. А. Казачков. – М. : Музыка, 1967. – С. 7 – 21, 105 – 110.
8. [Краснощеков, В. И. Вопросы хороведения / В. И. Краснощеков. – М. : Музыка, 1969. – 300 с.](#)
9. [Лашенко, А. П. Хоровая культура: аспекты изучения и развития / А. П. Лашенко. – К. : Муз. Україна, 1989. – 136 с.](#)
10. Маталаев Л. Н. Основы дирижерской техники / Л. Н. Маталаев. – М. : Советский композитор, 1986. – С. 10 – 34.
11. Мусин И. А. О воспитании дирижера: Очерки / И. А. Мусин. – Л. : Музыка, 1987. – С. 34 – 55.
12. Мусин И. А. Техника дирижирования / И. А. Мусин. – Л. : Музыка, 1987. – С. 3 – 20.
13. Ольхов. К. А. Теоретические основы дирижерской техники / К. А. Ольхов. – Л. : Музыка, 1984. – С. 11 – 30, 143 – 155.
14. [Осеннева, М. С. Хоровой класс и практическая работа с хором : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. С. Осеннева, В. А. Самарин. – М. : Изд. центр «Академия», 2003. – 192 с.](#)
15. Пазовский А. М. Записки дирижера / А. М. Пазовский. – 2-е изд., М. : Музыка, 1968. – С. 67 – 95, 96 – 157.
16. [Попов, С. В. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора / С. В. Попов. – М. : Гос. муз. изд-во, 1961. – 124 с.](#)
17. [Работа в хоре : сб. статей / под ред. Д. Л. Локшина. – Изд-во ВЦСПС ПРОФИЗДАТ, 1960. – 296 с.](#)
18. [Романовский, Н. В. Хоровой словарь / Н. В. Романовский. – 3-е изд., испр. – Л. : Музыка, 1980. – 144 с.](#)
19. [Самарин, В. А. Хороведение и хоровая аранжировка : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. / В. А. Самарин. – М. : Изд. центр «Академия», 2002. – 352 с.](#)
20. [Соколов, В. Г. Работа с хором / В. Г. Соколов. – М. : Сов. Россия, 1959. – 159 с.](#)
21. [Ушкарев, А. Основы хорового письма : учебник. / А. Ушкарев. – М. : Музыка, 1982. – 231 с., нот.](#)
22. [Чесноков, П. Г. Хор и управление им : пособие для хоровых дирижеров / П. Г. Чесноков. – М. : Госмузиздат, 1940. – 241 с.](#)

Дополнительная литература:

1. Евграфов, Ю. А. Элементарная теория мануального управления хором. / Ю. А. Евграфов. – М. : Музыка, 1995. – 16 с.
2. Казачков, С. А. От урока к концерту / С. А. Казачков. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 343 с.
3. Работа в хоре : сб. статей / под ред. Д. Л. Локшина. – Изд-во ВЦСПС ПРОФИЗДАТ, 1960. – 296 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения индивидуальных занятий используется учебный класс, оснащённый двумя фортепиано, зеркалом, дирижерским пультом, дирижерской подставкой.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, 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.