

**Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми
«Колледж искусств Республики Коми»**

В.И. Изьюрова

**«Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых
партитур»
Учебно-методическое пособие**

для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности:

«Сольное и хоровое народное пение».

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Сольное и хоровое народное пение»

Протокол № 1 от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ Н.А. Чашникова

Рецензенты:

Н.В. Суровцева — председатель ПЦК «Хоровое дирижирование, преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование» и «Вокальное искусство» ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;

Изьюрова В.И. Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур [Текст]: учебно-методическое пособие / В.И. Изъюрова. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018.— 20 с.

В данном учебно-методическом пособии описаны виды внеаудиторной самостоятельной работы по междисциплинарному курсу (далее – МДК) «Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур».

Пособие включает в себя: цели и задачи МДК, требования к уровню освоения содержания курса, виды самостоятельной работы студентов, репертуар по МДК «Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур», контрольно-оценочные средства для проведения форм контроля.

© В.И. Изъюрова, 2018 г.

Оглавление

	Стр.
Введение.....	3
Требования к уровню освоения содержания курса.....	3
Тематический план.....	6
Содержание учебно-методического пособия.....	7
Тема 1. Дирижёрский аппарат. Основная позиция рук.....	7
Тема 2. Метрономирование. (тактирование).....	8
Тема 3.Одно-двустрочные ансамблевые и хоровые партитуры для 1- 2голосных видов хора и ансамбля.....	9
Тема 4. Сложные размеры.....	10
Тема 5. Двух-трёхстрочные ансамблевые и хоровые партитуры для 2- 3голосных однородных и смешанных голосов.....	11
Тема 6. Сложно-смешанные размеры.....	12
Тема 7.Хоровые произведения классиков и современных композиторов	14
Тема 8. Трёх-четырёхстрочные ансамблевые и хоровые партитуры для 3-4-х голосных однородных и смешанных составов.....	15
Разные виды анализа хоровой партитуры.....	16
Формы контроля.....	17
Критерии оценки.....	18
Методическое и информационное обеспечение.....	19

Введение

Междисциплинарный курс «Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур» по специальности Сольное и хоровое народное пение является составной частью профессиональной подготовки обучающихся и предусматривает развитие навыков в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущих специалистов в качестве руководителя самодеятельного хора, ансамбля.

Свободное владение дирижерской техникой должно помогать руководителю народного хора в практической работе с хоровым коллективом или ансамблем в процессе репетиционной работы.

Выпускник отделения Сольное и хоровое народное пение должен владеть следующими знаниями, умениями и навыками:

- владеть практическими навыками работы с творческим коллективом;
- владеть техническими средствами дирижирования;
- владеть навыками первоначального прочтения и охвата хорового произведения в целом;
- уметь применять художественно оправданные технические приемы;
- уметь управлять процессом исполнения;
- владеть навыками анализа исполняемых произведений;
- знать дирижерские схемы сложных и смешанных размеров.

Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения курса у студента должны сформироваться следующие общие и профессиональные компетенции:

Общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов.

ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональных навыков должен:

уметь:

- организовывать репетиционно-творческую и хозяйственную деятельность творческих коллективов (У1);
- определять музыкальные диалекты (У2);
- анализировать исполнительскую манеру (У3);
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения (У5);
- применять теоретические знания в исполнительской практике (У6);
- пользоваться специальной литературой (У7);

знать:

- основные этапы истории песенных и певческих стилей различных регионов России (З2);
- профессиональную терминологию (З3);

Вид учебной работы.	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	91	4,5,6,7,8.
. Аудиторные занятия	91	4,5,6,7,8.
Лекционные занятия	61	4,5,6,7,8.
Практические занятия	30	4,5,6,7,8.
Самостоятельная работа	45	4,5,6,7,8.
Вид текущего контроля:		Контрольный урок
Вид промежуточной аттестации		Экзамен 7.

Тематический план

№	Тематика	Общее кол-во часов	Лекц. часы	Практич. занятия	СРС
1	4 семестр. Дирижёрский аппарат. Основная позиция рук.	17	8	2	7
2	Метрономирование. (тактирование)	17	8	2	7
3	5 семестр. Одно-двустрочные ансамблевые и хоровые партитуры для 1-2-голосных видов хора и ансамбля.	18	10	6	2
4	6 семестр. Сложные размеры.	17	8	2	7
5	Двух-трёхстрочные ансамблевые и хоровые партитуры для 2-3-голосных однородных и смешанных голосов.	13	8	2	3
6	7 семестр. Сложно-смешанные размеры.	24	10	6	8
7	8 семестр. Хоровые произведения классиков и современных композиторов.	17	8	2	7
8	Трёх-четырёхстрочные ансамблевые и хоровые партитуры для 3-4-х голосных однородных и смешанных голосов	13	7	2	4
	Итого:	136	67	24	45

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Тема 1 Дирижёрский аппарат. Основная позиция рук.

1. Постановка рук, корпуса, головы. Принципы мануальной техники.
2. Роль и значение дирижёра в фольклорном коллективе.

Примерный репертуар:

1. Р.н.п. «Зайка во поле..»
2. Р.н.п. «В сыром бору тропина»
3. Р.н.п. «На улице дождик» и др.

Практическое занятие.

1. Закрепление дирижерских навыков, изучаемых на уроках дирижирования: выполнение упражнений по освобождению дирижерского аппарата;
2. Разбор хоровой партитуры на фортепиано: проигрывание каждого голоса, соединение голосов в общее звучание..
3. Работа над анализом исполненной партитуры:
 - устный анализ партитуры;
 - письменное оформление хоровой партитуры.

Самостоятельная работа:

- закрепление теоретических знаний;
- всестороннее изучение хоровой партитуры;
- формирование навыков и умений, необходимых в практической работе с хором.

Содержание заданий:

- работа с литературным и нотным материалом.
- игра и пение хоровых партий.
- игра хоровой партитуры на фортепиано.
- дирижирование хоровой партитуры.

Список литературы:

1. Безбородова Л. Дирижирование. М., 1990.
2. Мусин. Техника дирижирования. М. 1967
3. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. М., 1984
4. Романовский Н. Хоровой словарь. М., 1980
5. Соколов Г. Работа с хором. М., 1967
6. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М., 1983

Тема 2. Метрономирование (тактирование)

1. Структура движения доли в схемах дирижирования, -фиксация граней основных долей такта.

2. Изучение приёмов вступления и окончания: -три момента вступления; -ауфтакт; -приём окончания(снятия)

3. Дирижирование в размерах: 2/4, 3/4, 4/4 в умеренном темпе при дирижировании Legato и динамике *mf*. Вступление на различные доли такта.

Примерный репертуар:

1. Р.н.п. «Сеяли девушки яровой хмель»

2. Р.н.п. «Ивушка»

3. Р.н.п. «Нелюдимо наше море» и др.

Основные компоненты 3-дольной сетки (рис. 1, 2):

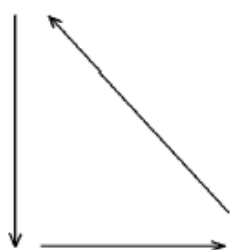

Рис. 1

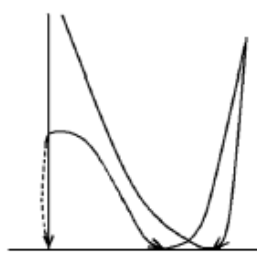

Рис. 2

Основные компоненты 4-дольной сетки (рис. 3):

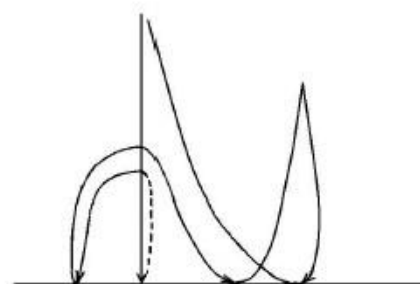

Рис. 3

Основные компоненты 2-дольной сетки (рис. 4, 5):

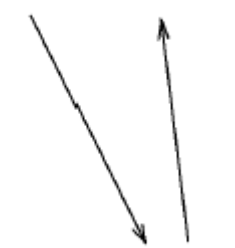

Рис. 4

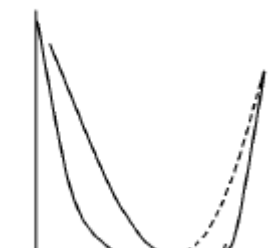

Рис. 5

Практическое занятие.

1. Закрепление дирижерских навыков, изучаемых на уроках дирижирования:

- выполнение изучаемых схем тактирования;
- работа над показом ауфтактов, снятий, дыхания, цезур и др.;

2. Разбор хоровой партитуры на фортепиано.
3. Работа над анализом изучаемой партитуры: устный анализ партитуры;

Самостоятельная работа.

- закрепление теоретических знаний;
- всестороннее изучение хоровой партитуры;
- формирование навыков и умений, необходимых в практической работе с хором.

Содержание заданий:

- работа с литературным и нотным материалом.
- игра и пение хоровых партий.
- игра хоровой партитуры на фортепиано.
- дирижирование хоровой партитуры.

Список литературы:

1. Безбородова Л. Дирижирование. М., 1990.
2. Мусин. Техника дирижирования. М. 1967
3. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. М., 1984
4. Романовский Н. Хоровой словарь. М., 1980
5. Соколов Г. Работа с хором. М., 1967
6. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М., 1983

Тема 3. Одно-двустрочные ансамблевые и хоровые партитуры для 1-2 голосных видов хора и ансамбля.

1. Разбор литературного сюжета, текста. Разбор нотного материала на фортепиано, пение и проигрывание на фортепиано вокальной строчки с текстом.
2. Работа над фразировкой, цезурами, дыханием, паузами, ударениями в словах и логических группах слов.

Практическое занятие.

1. Работа с литературным и нотным материалом: разбор.
2. Игра и пение хоровых партий.
3. Игра хоровых партитур на фортепиано.

Примерный репертуар:

1. Р.н.п. «Заплетися плетень»

2. Р.н.п. «Как я млада»
3. Коми н.п. «Пыжа катэ» и др.

Самостоятельная работа.

- закрепление теоретических знаний;
- всестороннее изучение хоровой партитуры;
- формирование навыков и умений, необходимых в практической работе с хором.

Содержание заданий:

- работа с литературным и нотным материалом.
- игра и пение хоровых партий.
- игра хоровой партитуры на фортепиано.
- дирижирование хоровой партитуры.

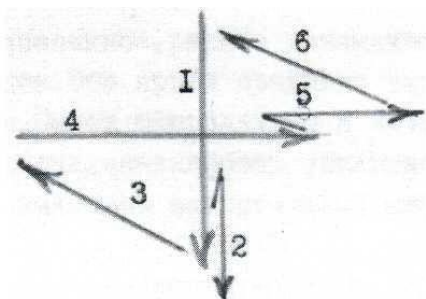
Список литературы:

1. Безбородова Л. Дирижирование. М., 1990.
2. Мусин. Техника дирижирования. М. 1967
3. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. М., 1984
4. Романовский Н. Хоровой словарь. М., 1980
5. Соколов Г. Работа с хором. М., 1967
6. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М., 1983

Тема 4 .Сложные размеры.

1. Дирижирование произведений в размере 6/8 и 6/4 пошестидольной и двудольной схемам.

2. Ферматы, их значение и приёмы исполнения. Паузы, цезуры между музыкальными построениями, их значение для художественного образа произведения.

Примерный репертуар:

1. Р.н.п. «Как за речкою да за Дарьею»
2. Р.н.п. «Сусанин» и др.

Практическое занятие.

1. Выполнение изучаемых схем тактирования.
2. Пение хоровых партий с тактированием.
3. Работа над показом ауфтактов, снятий.

Самостоятельная работа.

- закрепление теоретических знаний;
- всестороннее изучение хоровой партитуры;
- формирование навыков и умений, необходимых в практической работе с хором.

Содержание заданий:

- работа с литературным и нотным материалом.
- игра и пение хоровых партий.
- игра хоровой партитуры на фортепиано.
- дирижирование хоровой партитуры.

Список литературы:

1. Безбородова Л. Дирижирование. М., 1990.
2. Мусин. Техника дирижирования. М. 1967
3. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. М., 1984
4. Романовский Н. Хоровой словарь. М., 1980
5. Соколов Г. Работа с хором. М., 1967
6. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М., 1983

Тема 5. Двух-трёхстрочные ансамблевые и хоровые партитуры для 2-3-х голосных однородных и смешанных голосов.

Разбор партитуры на фортепиано:

- а) разбор вокально – речевого текста;
- б) разбор ритмического рисунка каждой партии;
- в) разбор мелодической линии хоровой или ансамблевой партии;
- г) разбор созвучий по вертикали.

Примерный репертуар:

1. «В тёмном лесе»
2. Р.н.п. «Ай на горе дуб»
3. Коми н.п. «Уна нывъяс» и др.

Практическое занятие.

1. Выполнение изучаемых схем тактирования.
2. Пение хоровых партий с тактированием.
3. Работа над показом афтактов, снятий.

Самостоятельная работа.

- закрепление теоретических знаний;
- всестороннее изучение хоровой партитуры;
- формирование навыков и умений, необходимых в практической работе с хором.

Содержание заданий:

- работа с литературным и нотным материалом.
- игра и пение хоровых партий.
- игра хоровой партитуры на фортепиано.
- дирижирование хоровой партитуры.

Список литературы:

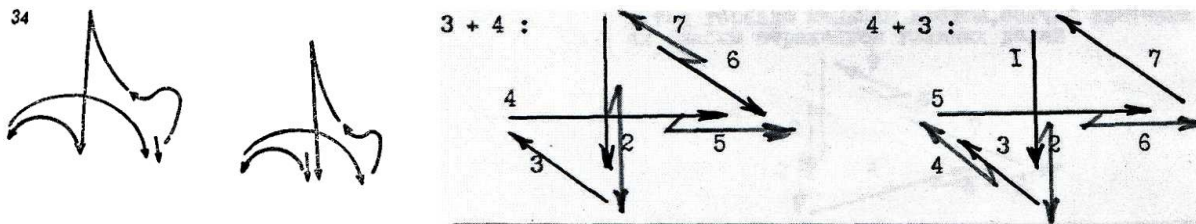
1. Безбородова Л. Дирижирование. М., 1990.
2. Мусин. Техника дирижирования. М. 1967
3. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. М., 1984
4. Романовский Н. Хоровой словарь. М., 1980
5. Соколов Г. Работа с хором. М., 1967
6. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М., 1983

Тема 6. Сложно-смешанные размеры.

1. Дирижирование произведений в размерах $5/4, 5/8$ по 5-дольной и 2-дольной схемам.
2. Изучение переменных размеров в произведениях народной музыки, обработках народных песен.
3. Сложно-смешанные размеры $7/8, 7/4$ в народной песне.

Примерный репертуар:

1. Р.н.п. в обр. А.Лядова «Ты река ль моя реченька»
2. М.Глинка «Не тужи дитя родимое» из оп. «Руслан и Людмила».
3. Р.н.п. в обр. Красотиной «Ах ты душечка».
4. Морд.н.п. в обр. В.Попова «Далеко за селом».
5. муз. Т. Попова «Распашу я полюшко».

Практическое занятие.

1. Выполнение изучаемых схем тактирования.
2. Выстраивание динамических линий в каждой хоровой партии и партитуре в целом.
3. Сделать письменный анализ хоровой партитуры.

Самостоятельная работа.

- закрепление теоретических знаний;
- всестороннее изучение хоровой партитуры;
- формирование навыков и умений, необходимых в практической работе с хором.

Содержание заданий:

- работа с литературным и нотным материалом.
- игра и пение хоровых партий.
- игра хоровой партитуры на фортепиано.
- дирижирование хоровой партитуры.

Список литературы:

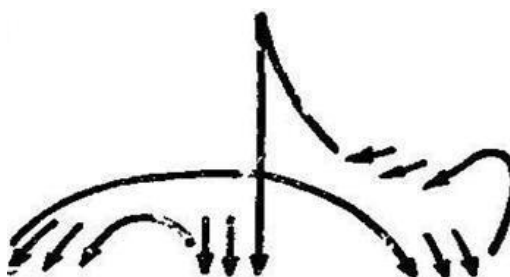
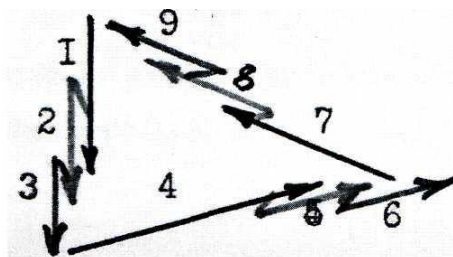
1. Безбородова Л. Дирижирование. М., 1990.
2. Мусин. Техника дирижирования. М. 1967
3. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. М., 1984
4. Романовский Н. Хоровой словарь. М., 1980
5. Соколов Г. Работа с хором. М., 1967
6. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М., 1983

Тема 7. Хоровые произведения классиков и современных композиторов.

1. Дирижирование произведений в размерах 4/4(alla breve).
Дирижирование произведений в быстрых темпах 3/8, 3/4(на «раз»).

2. Работа над освоением темповых и динамических изменений:
ускорение, замедление и др.

3. Изучение хоровых партитур в размерах 9/8, 12/8 по 9-дольной и 12-дольной схемам.

Примерный репертуар:

1. П. Чайковский. «Рассадить ли беду во сыром бору» хор из оп. «Чародейка».
2. П. Чайковский «На море утушка» хор из оп. «Опричник».
3. В. Моцарт «Лакримоза».
4. С.Рахманинов «Сосна».

Практическое занятие.

- работа над темпом произведения;
- определение ритмического строения каждой партии и выполнение дирижерских показов;
- дирижирование всей партитуры в целом через внутреннее слышание.

Самостоятельная работа.

- закрепление теоретических знаний;
- всестороннее изучение хоровой партитуры;
- формирование навыков и умений, необходимых в практической работе с хором.

Содержание заданий:

- работа с литературным и нотным материалом.
- игра и пение хоровых партий.

- игра хоровой партитуры на фортепиано.
- дирижирование хоровой партитуры.

Список литературы:

1. Безбородова Л. Дирижирование. М., 1990.
2. Мусин. Техника дирижирования. М. 1967
3. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. М., 1984
4. Романовский Н. Хоровой словарь. М., 1980
5. Соколов Г. Работа с хором. М., 1967
6. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М., 1983

Тема 8. Трёх-четырёхстрочные ансамблевые и хоровые партитуры для 3-4-х голосных однородных и смешанных составов.

Работа над показом линии движения каждого голоса. Играть партитуру «по-хоровому», передавать особенность движения хоровых голосов, подголосков, подчеркнуть басовый голос как фундамент хоровой звучности.

Примерный репертуар:

1. Р.н.п. «Как пойду я на быструю речку».
2. Р.н.п. «Как по морю» обр. Свешникова
3. Р.н.п. «Уж и где же это видано» обр. В.Соколова.
4. Р.н.п. «Вниз по матушке по Волге» обр. В.Калинникова.

Практическое занятие.

Работа над упрощением фактуры:

- а) снятие удваивающих голосов;
- б) активные перенесения голосов;
- в) частичный пропуск повторяющихся звуков;
- г) применения арпеджиато;
- д) отключение выдержанных звуков.

Самостоятельная работа.

- закрепление теоретических знаний;
- всестороннее изучение хоровой партитуры;
- формирование навыков и умений, необходимых в практической работе с хором.

Содержание заданий:

- работа с литературным и нотным материалом.
- игра и пение хоровых партий.
- игра хоровой партитуры на фортепиано.

Список литературы:

1. Безбородова Л. Дирижирование. М., 1990.
2. Мусин. Техника дирижирования. М. 1967
3. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. М., 1984
4. Романовский Н. Хоровой словарь. М., 1980
5. Соколов Г. Работа с хором. М., 1967
6. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М., 1983

Разные виды анализа хоровой партитуры.

1. Общий анализ содержания, основная идея, сюжет. Литературный текст, её автор, эпоха создания; композитор, характеристика творчества.
2. Музыкально-теоретический анализ: форма произведения, музыкальные темы и их развитие, склад изложения (гамофония, полифония или смешанный) ладо-тональный план, гармония, метроритм, интервалика, роль аккомпанемента.
3. Вокально-хоровой анализ: тип и вид хора, характеристика хоровых партий в отношении диапазона, тесситурные условия. Особенности строя, ансамбля, хоровой фактуры, звуковедения, дикции, дыхания.
4. Исполнительский анализ: определение всех средств музыкальной выразительности (темпа, динамики, фразировки, логических кульминаций и др.)
5. Определение трудностей исполнения произведения: вокально-хоровых, ритмических, гармонических и т.д.

Формы контроля.

По окончании каждого семестра преподавателем выставляется текущая оценка успеваемости на основании учета знаний, умений и навыков независимо от того, выносятся междисциплинарный курс на промежуточную аттестацию или нет.

4 курс, 7 семестр.

Промежуточная аттестация – экзамен.

Студент должен подготовить программу из двух произведений с сопровождением и без сопровождения.

На экзамене студент должен продемонстрировать определенный круг знаний, умений и навыков, установленных программой:

- 1) продирижировать программу наизусть под аккомпанемент фортепиано;
- 2) сыграть выразительно на фортепиано исполняемые партитуры, спеть голоса;
- 3) пройти собеседование по темам курса.

Примерная программа исполнения на экзамене:

1. Р.н.п. «Рябинушка»
2. «Застонало сине море» муз. А.Серова из оп. «Рогнеда»

Критерии оценки

10 баллов – исполнение программы артистичное, эмоциональное, отличное владение средствами мануальной техники, убедительное управление исполнением..

9 баллов – весьма убедительное исполнение программы, передача характера, эмоциональность, артистичность, владение средствами мануальной техники.

8 баллов - убедительное исполнение программы, как технически, так и художественно;

7 баллов – уверенность в исполнении, выученность произведений;

6 баллов – исполнение программы имеет недочеты, но в целом достаточно убедительно;

5 баллов - исполнение программы имеет заметные признаки недоработки;

4 баллов – исполнение произведений имеет существенные признаки недоработки;

3 баллов – неуверенность в исполнении, ошибки, заминки;

2 баллов - исполнение программы слабое, неуверенное;

1 баллов - исполнение программы не соответствует удовлетворительной оценке.

Методическое и информационное обеспечение

Основная литература:

1. Двойнос, Л.И. Методика работы с хором [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2012. — 106 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/45987>. — Загл. с экрана.
2. Ольхов, К.А. Теоретические основы дирижерской техники [Текст] / К.А. Ольхов.- Л.: Музыка, 1984.
3. Стулова, Т.П. Хоровой класс. М.: «Просвещение», 1988.

Дополнительная литература:

1. Асафьев, Б. О хоровом искусстве. Л.: «Музыка», 1980.
2. Дмитриевский, Г. Хороведение и управление хором. М.: Музыка, 1957.
3. Ильин, В. Очерки истории русской хоровой культуры. М.: Музыка, 1985.
4. Кочнева, И. Яковлева, А. Вокальный словарь. Л.: «Музыка», 1986.
5. Краснощеков, В. Вопросы хороведения. М.: Музыка, 1969.
6. Мусин, И. О воспитании дирижера. М.: Музыка, 1987.
7. Самарин, В. Хороведение. М.: Academia, 2000.
8. Соколов, Вл. Работа с хором [Текст] / Вл. Соколов.- М.: Музыка, 1983.
9. Ушкарев, А. Основы хорового письма. М.: 1982.
10. Шорохова, И.В. Дирижирование: учебно-методический комплекс по направлению подготовки 53.03.05 (073500) «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.В. Шорохова, А.О. Гольская. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63659>. — Загл. с экрана.