

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А.Федоричева

_____ 29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО**

Уровень основной образовательной программы - магистратура

Направление подготовки – 53.04.04 Дирижирование

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							
Курс	Семестр	Всего час / лет единиц	Всего аудиторных час	лекции часов	Индивидуальные занятия, час	Самост. работа, час	Форма контроля
1	1	8	51	-	51	21	Диф. зачет
	2		54	-	54	21	Диф. зачет
2	3		51	-	51	21	Экзамен
	4		48	-	48	21	Диф. зачет
<i>Всего</i>		288	204	-	204	84	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО. программу разработала _____ П. А. Князева, доцент, профессор кафедры хорового дирижирования

Рассмотрено на заседании кафедры хорового дирижирования (ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ИМ. М. МАТУСОВСКОГО»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой _____ Т. А. Кротыко

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Исполнительское мастерство» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистратура) и адресована студентам 1 – 2 курса (I, II, III, IV, семестр) направления подготовки: 53.04.04 Дирижирование академическим хором ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой хорового дирижирования.

Главной целью является воспитание дирижера высокой квалификации, подготовленного к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной (просветительской) деятельности, способного самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкальных произведений, владеющего искусством публичного исполнения концертных программ.

Многопрофильность – одна из важных отличительных особенностей дирижерской профессии. Курс исполнительского мастерства помимо задач общекультурного и музыкального развития, решает специальные вопросы воспитания комплекса умений и навыков, необходимых для работы с хором. В этом курсе формируется профессиональный музыкант, понимающий проблемы современного хорового искусства.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия – 204 часа, и самостоятельная работа студента – 84 часа.

Формы контроля – экзамены в I, II, III семестрах проводятся в форме академического концерта. Курс дисциплины заканчивается ГИА.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: воспитание дирижера высокой квалификации, подготовленного к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной (просветительской) деятельности, способного самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкальных произведений, владеющего искусством публичного исполнения концертных программ.

Задачи:

- совершенствование мануальной техники;
- развитие художественного вкуса;
- изучение обширного репертуара концертных программ;
- подготовка к педагогической деятельности в области преподавания специальных дисциплин.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс входит в вариативную часть дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование.

Дисциплина реализуется кафедрой хорового дирижирования.

Данная дисциплина начинается с 1 курса I семестра и проходит на протяжении всего периода обучения.

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

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 53.04.04 Дирижирование:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-2	использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
ОК-6	аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогик оформлять и представлять результаты выполненной работы

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональными музыкальными коллективами (хорами, оркестрами)
ПК-2	быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны **знать:**

- принципы организации самостоятельной работы в репетиционном периоде и при подготовке к концертному исполнению;
- этапы работы над музыкальным произведением;
- специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования, средства достижения выразительности звучания творческого коллектива;
- механизмы процессов саморазвития и самореализации личности;
- технологию и методику самооценки.

уметь:

- планировать концертный процесс;
- составлять концертные программы, ориентироваться в концертном репертуаре;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения исполнительских задач, анализировать собственное исполнение;

владеть:

- различными видами и методами самостоятельной работы над музыкальным произведением, концертной программой;
- различными способами взаимодействия исполнителя с партнерами;
- навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров;
- навыками поиска исполнительских решений;
- знаниями в области истории хорового исполнительства;
- профессиональной терминологией.
- методиками саморазвития и самореализации;

- способностью планировать собственную учебную и профессиональную деятельность с учётом своих психофизиологических особенностей.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
	о	И	п	с.р.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Дирижирование крупной оперной сценой.	147	105	-	42
Раздел 2. Дирижирование хорovým циклом (<i>a cappella</i>)				
Подготовка концертной программы для итоговой государственной аттестации (произведения различных эпох, жанров, стилей с сопровождением и <i>a cappella</i>)	141	99	-	42
Всего часов:	288	204	-	84

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Расширение сферы образного мышления, эмоциональной выразительности и гибкости дирижерского жеста.

Тема 2. Работа над ансамблями, исполняемыми в оперных сценах.

Тема 3. Работа над полифоническими произведениями

Тема 4. Работа с методической литературой.

Тема 5. Работа с хоровыми 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 магистрантов обеспечивает подготовку к текущим индивидуальным занятиям с преподавателем. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Исполнительское мастерство» является работа над полученным материалом на занятиях с преподавателем. Результаты этой подготовки проявляются в концертной деятельности.

8. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

1. Бизе Ж. Сцены из оперы «Кармен».
2. Бородин А. Сцены из оперы «Князь Игорь»
3. Вагнер Р. Сцены из опер «Летучий голландец», «Тангейзер»
4. Верди Дж. Сцены из оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида», «Дон Карлос»
5. Гершвин Дж. Хоры из оперы «Порги и Бесс».
6. Глинка М. Хоры из опер «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»
7. Гуно Ш. Сцены из оперы «Фауст».
8. Даргомыжский О. Сцены из оперы «Русалка»
9. Леонкавалло Р. Сцены из оперы «Паяцы».
10. Моцарт В. А. Сцены из опер «Идоменей», «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», «Мнимая садовница», «Дон Жуан».
11. Мусоргский М. Сцены из опер «Борис Годунов» и «Хованщина», «Сорочинская ярмарка
12. Пёрселл Г. Сцена из оперы «Дидона и Эней».
13. Прокофьев С. Сцена из оперы «Любовь к трем апельсинам»
14. Римский-Корсаков Н. Сцены из опер «Майская ночь», «Снегурочка», «Царская невеста», «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии»,
15. Танеев С. Сцены из оперы «Орестея».
16. Чайковский П. Сцены из опер «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Мазепа», «Опричник», «Иоланта».
17. Шебалин В. Сцены из оперы «Укрощение строптивой».
18. Шостакович Д. Сцена из оперы «Катерина Измайлова».
1. Прокофьев С. Опера «Любовь к трем апельсинам» (пролог).
2. Пуленк Ф. «Свобода» из кантаты «Лик человеческий».
3. Рахманинов С. Финал оперы «Алеко».
4. Римский-Корсаков Н. «Большая колыба» из оперы «Ночь перед Рождеством», Опера «Садко» (финал IV к), Опера «Снегурочка» финал I д.
5. Россини Дж. Stabat Mater (№9,10).
6. Скорик М. Кантата «Весна» (номера на выбор).
7. Сметана Б. Чешская кантата
8. Хиндемит П. Requiem (интродукция и fuga).
9. Чайковский П. Опера «Мазепа» (финал I д.).
10. Шапорин Ю. «Сказание о битве за русскую землю» (№1).
11. Шостакович Д. «Песнь о лесах» (№7), Опера «Катерина Измайлова» (VII к.).
12. Шуберт Ф. Меси As-dur, Es-dur, Stabat Mater (№7,12).

Хоровые циклы а сарелла

1. Калистратов, Валерий Юрьевич цикл "Пять свадебных песен"
2. Козицкий П. Восемь прелюдий-песен. Для смешанного хора а саррелла
3. Пуленк Ф. Мотеты для хора а саррелла, Семь песен для смешанного хора на слова Г. Аполлинера и П. Элюара, «Лик человеческий», «В снежный вечер»,
4. Равель М. Три песни для хора а саррелла
5. Рахманинов С. Всенощное бдение
6. Сборник «Русская хоровая музыка на стихи А.С.Пушкина»
7. Свиридов Г. «Пушкинский венок» Концерт памяти А. Юрлова.
8. Танеев С. Двенадцать хоров а саррелла для смешанных голосов ор.
9. Ходош В. «Времена года»
10. Шостакович Д. «10 хоровых поэм» на слова поэтов-революционеров для хора а саррелла
11. Шух М. хоровой цикл "Из лирики А. Блока
12. Щедрин Р. Четыре хора а саррелла на стихи А. Твардовского; 1971 – Четыре хора а саррелла на стихи А. Вознесенского;

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Исполнительское мастерство» 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 ЭКЗАМЕНЕ:

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
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. [Баскаков, А. Я. Методология научного исследования : учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. — 2-е изд., испр. — К. : МАУП, 2004. — 216 с.](#)
3. [Булгакова, С. В. Методические рекомендации по проведению научно-исследовательской работы магистрантов : учеб. пособ. для вузов / С. В. Булгакова, Л. С. Коробейникова. — Воронеж : \[б. и.\], 2011. — 55 с.](#)
4. [Валиюллина, А. А. Организация научно-исследовательской работы магистрантов : метод. указ. для студентов / А. А. Валиюллина. — Тюмень : ТюмГАСУ, 2013. — 70 с.](#)
5. [Виноградов, К. П. Работа над дикцией в хоре / К. П. Виноградов. – М. : Музыка, 1967. – 102 с.](#)
6. [Гарбузов, Н. А. Внутризонный интонационный слух и методы его развития / Н. А. Гарбузов. – М. – Л. : Гос. муз. изд-во, 1951. – 64 с.](#)
7. [Дмитриевский, Г. А. Хороведение и управление хором / Г. А. Дмитриевский. – М. : Музгиз, 1957. – 106 с.](#)
8. [Живов, В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения / В. Л. Живов. — М. : Музыка, 1987. — 95 с.](#)
9. [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.](#)
10. [Казачков, С. Дирижерский аппарат и его постановка : учеб. пособие / С. Казачков. — М. : Музыка, 1967. — 112 с.](#)
11. [Казачков, С. А. От урока к концерту / С. А. Казачков. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 343 с.](#)
12. [Калугина, Н. В. Методика работы с русским народным хором / Н. В. Калугина. – М. : Музыка, 1977. – 256 с.](#)
13. [Краснощеков, В. И. Вопросы хороведения / В. И. Краснощеков. – М. : Музыка, 1969. – 300 с.](#)
14. [Лашенко, А. П. Хоровая культура: аспекты изучения и развития / А. П. Лашенко. – К. : Муз. Україна, 1989. – 136 с.](#)
15. [Маталаев, Л. Н. Основы дирижерской техники / Л. Н. Маталаев; общ. ред. С. Скрипка. — М. : Сов. композитор, 1986. — 208 с. : ил.](#)
16. [Мусин, И. О воспитании дирижера : очерки / И. О. Мусин. — Л. : Музыка, 1987. — 247 с.](#)
17. [Мусин, И. А. Техника дирижирования / И. А. Мусин. — М. : Музыка, 1966. — 351 с.](#)
18. [Ольхов, К. А. Теоретические основы дирижерской техники / К. А. Ольхов. — Изд. 3-е. — Л. : Музыка, 1990. — 199 с. : нот.](#)

19. [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.](#)
20. [Пігров, К. К. Керування хором / К. К. Пігров. – Вид. 2-ге, випр. і доп.– К. : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1962. – с.204.](#)
21. [Падалко, Л. О. Виховання ансамблю в хорі / Л. О. Падалко. – К. : Мистецтво, 1969. – 182 с.](#)
22. [Пазовский, А. М. Записки дирижера / А. М. Пазовский. — М. : Музыка, 1966. — 561 с.](#)
23. [Попов, С. В. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора / С. В. Попов. – М. : Гос. муз. изд-во, 1961. – 124 с.](#)
24. [Работа в хоре : сб. статей / под ред. Д. Л. Локшина. – Изд-во ВЦСПС ПРОФИЗДАТ, 1960. – 296 с.](#)
25. [Романовский, Н. В. Хоровой словарь / Н. В. Романовский. – 3-е изд., испр. – Л. : Музыка, 1980. –144 с.](#)
26. [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.](#)
27. [Соколов, В. Г. Работа с хором / В. Г. Соколов. – М. : Сов. Росия, 1959. – 159. с](#)
28. [Ушкарев, А. Основы хорового письма : учебник. / А. Ушкарев. – М. : Музыка, 1982. – 231 с.](#)
29. [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. [Шамина, Л. В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом / Л. В. Шамина. — 4-е изд. — М. : Музыка, 1988. — 173 с.](#)

11. 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 ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. 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.