

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет музыкального и хореографического искусства
Кафедра эстрадной музыки

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой

_____ И.А. Дорофеева
«__» _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета

_____ И.М. Громович
«__» _____ 2021 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

**ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ И ПРАКТИКА РАБОТЫ С
ВОКАЛЬНЫМ АНСАМБЛЕМ**

для специальности

1-17 03 01 Искусство эстрады(по направлениям),
направление специальности

1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)

Составитель:
Дробышева Т.Н., доцент кафедры эстрадной музыки

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета 16.11.2021
протокол № 4

Составитель:

Дробышева Т. Н., доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

Рецензенты:

Рожкова Л.Л., заведующий кафедрой белорусского народно-песенного творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент;
Кафедрой хорового дирижирования учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

Кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 07.09.2021)

Советом факультета музыкального искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 16.11.2021)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
2.1 Содержание аудиторной работы студентов: теоретическая часть	6
3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	12
3.1. Содержание аудиторной работы студентов: практическая часть	12
3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	15
4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	17
4.1. Задания для контролируемой самостоятельной работы студентов	17
4.2. Репертуарные программные требования	17
4.3. Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности	18
4.4. Критерии оценки результатов учебной деятельности	19
4.5. Экзаменационные требования	20
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	21
5.1. Учебная программа по учебной дисциплине	21
5.2. Учебно-методическая карта учебной дисциплины дневной формы получения образования.	37
5.3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины заочной формы получения образования	38
5.4. Основная литература	39
5.5. Дополнительная литература	40
5.6. Репертуарные сборники фонда библиотеки БГУКИ	41
5.7. Нотный архив в Internet	44

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем» предназначен для научно-методического обеспечения процесса подготовки студентов по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) и составлен в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденным Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011 №167.

Целью издания является формирование у студентов комплексной системы знаний, умений, навыков, а также творческого опыта в области дирижерско-практической деятельности, предусмотренной учебным планом учреждения высшего образования по направлению специальности и требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013 Искусство эстрады.

Основными *задачами* УМК являются:

- обеспечение повышения качества образования в сфере вокального ансамблевого исполнительства;
- определение дидактических средств обучения для реализации образовательных задач, сформулированных в учебной программе учреждения высшего образования по учебной дисциплине «Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем»;
- научно-методическое и дидактическое сопровождение последовательного усвоения студентами методико-теоретических знаний и практических навыков для работы с вокальным ансамблем и группами *back-vocal*;
- повышение профессиональной компетенции и культурного уровня студентов;
- расширение общего и профессионального кругозора студентов.

Учебно-методический комплекс ориентирован на оказание помощи студентам высших специализированных учебных заведений в приобретении и освоении теоретических и практических знаний в области дирижерского исполнительства и практики работы с вокальным ансамблем.

Разделы, включенные в комплекс, предназначены для оптимального сопровождения образовательного процесса и формирования у студентов компетенций, необходимых для решения профессиональных задач в репетиционной и концертной работе с вокальным ансамблем.

Система организационных форм обучения дирижированию и практике работы с вокальным ансамблем включает в себя групповые и индивидуальные занятия, а также самостоятельную работу студентов.

Структура УМК построена по принципу освоения практических навыков на основе теоретических знаний о методике дирижерской техники, а затем применение обобщенных теоретико-практических навыков непосредственно в практической репетиционно-концертной работе. Такой подход обеспечивает комплексную теоретическую и практическую подготовку выпускника к активной творческой профессиональной деятельности в качестве руководителя вокального ансамбля.

В *теоретическом* разделе учебно-методического комплекса описано содержание аудиторной работы студентов, где даны основные понятия о предмете дирижирования, принципах создания вокального коллектива, типах и видах ансамбля.

В *практическом* разделе освещается практическая часть аудиторной работы студентов, где представлены все компоненты практической работы с вокальным ансамблем: принципы подбора репертуара, этапы работы над произведением, освоение навыков дирижирования. Даны методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Раздел *контроля знаний* представлен материалами для мониторинга результатов учебной деятельности студентов и включает в себя задания для самостоятельной контролируемой работы студентов; репертуарные программные требования; перечисление рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности; критерии оценки результатов учебной деятельности, экзаменационные требования.

Вспомогательный раздел включает учебную программу учреждения высшего образования по учебной дисциплине «Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем», учебно-методические карты дневной и заочной форм получения образования, список рекомендуемой литературы, список репертуарных сборников фонда библиотеки БГУКИ и нотного архива в Internet.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание аудиторной работы студентов: теоретическая часть

Предмет дирижирования включает в себя теоретические сведения об истории становления и развития дирижерской техники, основах постановки дирижерского аппарата, изучении схем дирижирования, принципах взаимодействия дирижера с исполнительским коллективом.

Дирижирование – это вид музыкально-исполнительского искусства, основанный на управлении коллективом музыкантов (оркестра, хора, ансамбля и т.д.) в репетиционном и концертном исполнительском процессе. Задача дирижера – обеспечить техническое и художественное совершенство ансамблевого исполнения. Составной частью дирижерской техники является мануальная техника (от лат. *manus* – «рука»), основанная на специальных движениях рук, позволяющих дирижеру передавать необходимую информацию о темпе, метре, характере произведения, а также показ вступлений, музыкально-образную трактовку.

Дирижирование как вид исполнительского искусства прошло долгий *путь становления и развития*. Зачатки формирования искусства дирижирования можно найти еще в древние времена, когда коллективное действие религиозных и бытовых ритуалов требовало организационного сигнала для его начала. Это могло быть хлопанье в ладоши, стук или голосовой зачин лидера общественного процесса. Основой действия являлась ритмическая организация процесса, что и явилось зачатком будущей дирижерской техники. В античный период с появлением хоров руководство процессом исполнения осуществлялось корифеем, который отбивал нужный ритм. Ударно-шумовой способ организации коллективных действий (акустический) через органы слуха являлся средством руководства ритмической стороной исполнения, но был неприемлем для выражения художественной выразительности.

Следующий этап развития дирижерской техники связан с появлением специальной системы условных движений рук, головы и корпуса дирижера («хейрономия»). Этот этап можно назвать визуальным. В отличие от первого этапа (акустического), визуальный способ дирижирования позволял выражать эмоциональное содержание произведений.

Способ управления исполнением при помощи игры на инструменте являлся еще одной формой развития дирижерского искусства. Роль руководства исполнением выполнял скрипач-концертмейстер или дирижер за клавесином со скрипкой. Такая форма управления коллективом влияла на эмоционально-художественную сторону исполнения, делая ее более выразительной, но являлась недостаточно информативной в отношении показа ритма, темпа, динамики. Способ дирижирования с помощью баттуты возник с развитием инструментальной игры. Баттута – жезл, длиной до 1,8 метра, с помощью которого отбивался ритм. Такой примитивный способ хотя и являлся более надежным средством управления темпом и ритмом, но являлся весьма шумным и мешал как музыкантам, так и слушателям.

В средневековый период дирижирование преобладало в церковной культуре. Для управления исполнительским коллективом церковные дирижеры использовали акустический и визуальный способы дирижирования.

К началу XVII века окончательно сформировалась европейская музыкальная нотация. Появление партитуры, как точного графического оформления музыки, потребовало более определенного обозначения долей такта, что привело к созданию системы тактирования. Эта система во многом базировалась на хейрономии, а именно: движениях рук в разных направлениях (что отсутствовало в ударно-шумовом способе).

В XVIII веке с развитием оркестровой и хоровой музыки и усложнением музыкальных форм функции дирижера изменились. Он перестает быть участником ансамбля, а становится впереди оркестра или хора, осуществляя исполнительский процесс посредством техники тактирования.

В эпоху романтизма дирижер становится интерпретатором музыкального произведения, что является признанием дирижерской деятельности как самостоятельной профессии.

Дирижирование как специальность сформировалась лишь во второй половине XIX века, соединив в единый сплав все этапы многовекового развития. В начале XIX века были организованы специальные школы, которые готовили барабанщиков и трубачей для выполнения сигнальных функций. В 1808 году императором Александром I был учрежден II Учебно-гренадёрский батальон для подготовки военных музыкантов и капельмейстеров. В 1821 г. была основана Венская консерватория, в 1843 г. –

Лейпцигская, выпускники которых стали известными дирижерами: Малер, Вейнгартнер, Леви и др. В России первая консерватория была открыта в 1862 году в Петербурге, однако дирижирование не являлось специальной дисциплиной. Лишь студенты композиторского отделения получали некоторые навыки дирижирования. Огромную роль в развитии дирижерского образования в России сыграла деятельность русского композитора и музыкально-общественного деятеля Н. А. Римского-Корсакова, усилиями которого в Петербургской консерватории было открыто отделение по подготовке военных капельмейстеров.

Современное дирижирование является универсальной системой жестов, с помощью которых дирижер воплощает творческий замысел, передает художественные намерения исполнительскому коллективу.

Дирижерский аппарат – комплекс двигательных, слуховых, эмоциональных функций для волевого воздействия на исполнителей.

Постановка дирижерского аппарата – скоординированная система связи моторики со слуховыми представлениями. В дирижерской пластике воплощается характер музыкального образа, художественная идея произведения. Постановка дирижерского аппарата включает в себя навыки правильного положения корпуса, ног и рук. Исходное положение корпуса: ноги находятся в устойчивой позиции, тело следует держать прямо, голова, шея и плечи не закрепощены. Большое значение для формирования правильных навыков и снятия мышечных зажимов имеют упражнения для плечевого пояса и рук (круговые движения плеч, рук и кистей, подъемы рук и плавное опускание их в расслабленном состоянии, схематические упражнения в дирижерской плоскости). Большое значение в понимании дирижерского жеста имеют мимика и выразительность взгляда, которые должны соответствовать жесту, дополнять его. Дирижерский жест определяет темп, доли такта, динамику и характер музыки. Автор книги «Дирижерский аппарат и его постановка» Казачков С. выделяет семь общих принципов постановки дирижерского аппарата:

1. Принцип свободы движений.

Т. е. такое рациональное мышечное напряжение дирижерского аппарата, которое способствует выполнению любой дирижерской исполнительской задачи.

2. Принцип графической ясности. Выполнение линии на основе свободы движений.

3. Принцип экономии движений.
4. Принцип звукодвижения. Освоение этого принципа создает «звучащую руку».
5. Принцип мелоса. Этот принцип обеспечивает эластичность цельно-гибкой руки.
6. Принцип художественной целесообразности. Определяет меру использования того или иного принципа в отдельности.
7. Принцип «упреждения». Жест возникает несколько раньше звучности.

Техника дирижирования основана на двухдольной, трехдольной и четырехдольной схемах тактирования. Двухдольная схема тактирования применяется в размерах: 2/2, 2/4, 6/16, 6/8, 6/4. Трехдольная схема тактирования применяется в размерах: 3/2, 3/4, 3/8, 9/4, 9/8. Четырехдольная схема тактирования – в размерах: 4/2, 4/4, 4/8, 12/8 и 2/4 в быстром темпе. Простые размеры имеют одну сильную долю: 2-х, 3-х-дольные размеры. Сложные размеры состоят из двух или нескольких простых размеров и имеют две или несколько сильных долей: 6-ти, 9-ти, 12-ти дольные размеры. Четырехдольный размер как сложный размер состоит из двух простых двухдольных размеров. Несимметричные размеры: пятидольный, семидольный, одиннадцатидольный размеры. Правой руке отведена функция тактирования, ведения основного ритма и метра, левая рука служит средством выражения эмоционально-художественной стороны дирижирования, т. е. функциональное назначение левой руки – показ динамики, характера звука, деталей музыкального исполнения, а также показ вступлений отдельным голосам.

Дирижирование – это не только мануальная техника процесса передачи художественных намерений, но и постоянное *взаимодействие руководителя с исполнительским коллективом*. Взаимодействие дирижера с исполнительским коллективом основано на принципах особого профессионального языка – языка жестов – для передачи своих творческих намерений. В процессе взаимодействия дирижер использует две системы жестов. Первая представляет собой сложившуюся в историческом развитии профессии дирижера систему тактирования, которая является каркасом исполнительского процесса, решающим технологические и регулирующие задачи. Вторая система жестов представляет собой комплекс эмоциональных и выразительных движений, которые носят индивидуальный характер и

отображают нюансы эмоций, переживаний и интерпретационные моменты, что позволяет точнее понять смысл замысла дирижера. Таким образом, дирижер воздействует на исполнительский коллектив не только мануальной техникой, но и мимикой, взглядом, движениями корпуса и головы.

Большое значение во взаимодействии дирижера и коллектива имеет личность дирижера, уровень его музыкально-теоретической подготовки, квалификации, умение увлечь певцов.

Принципы создания вокального коллектива основаны на изучении специфики учреждения, на базе которого создается коллектив. При организации вокального ансамбля следует определиться с типом манеры пения и репертуара будущего коллектива (народный, академический, эстрадный). Ознакомившись с будущими участниками коллектива, руководитель формирует состав по количеству участников (дуэт, трио, квартет, квинтет и т.д.) и по типу прослушанных голосов (женский, мужской, детский, смешанный).

Формирование ансамбля начинается с индивидуального прослушивания желающих вступить в коллектив, на котором определяются вокальные, слуховые, ритмические данные певца, а также тип голоса. Диагностика типа голоса включает также выявление вокально-сольных и вокально-ансамблевых качеств, исполнительскую манеру, диапазон певца.

Одной из важных составляющих условий успешной работы творческого коллектива является создание творческой атмосферы, ответственность каждого участника ансамбля, создание творческого контакта.

Слово «ансамбль» имеет несколько значений:

- это группа совместно выступающих музыкантов;
- это музыкальное произведение или отдельный номер в концертно-сценических жанрах для группы исполнителей;
- это характеристика ансамблевого звучания, согласованность исполнения при коллективном пении (ансамбль ритмический, ансамбль динамический, тембровый, унисонный, дикционный, гармонический, полифонический, общий ансамбль, ансамбль солирующей партии с аккомпанирующим ансамблем).

По составляющим группам певческих голосов ансамбли делятся на следующие *типы*: женские, мужские, детские и смешанные. *Виды* ансамбля по количеству участников: дуэт (2 участника), трио (3 участника), квартет (4

участника), квинтет (5 участников), секстет (6 участников), септет (7 участников), октет (8 участников), нонет (9 участников), децимет (10 участников), ундецимет (11 участников), дуодецимет (12 участников). Ансамбль от 12 до 20 участников называется вокально-хоровой ансамбль.

По характеру манеры пения ансамбли бывают академические, народные, эстрадно-джазовые. Виды ансамбля по характеру деятельности: профессиональные, любительские, учебные, церковные.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1. Содержание аудиторной работы студентов: практическая часть

Практическая работа состоит из подбора репертуара для вокального ансамбля, распределения партий, разбора произведений, освоения навыков дирижирования.

Выбор репертуара является одной из главных задач в художественном творчестве коллектива. Репертуар отражает не только художественную направленность исполнительской деятельности, но и исполнительский стиль коллектива. От правильного подбора репертуара зависит учебно-воспитательный процесс, рост мастерства коллектива, перспективы его развития.

Подбор репертуара зависит от количества участников ансамбля и качественного состава (большие и малые ансамбли, женские, мужские и смешанные ансамбли), а также от уровня слухового и вокального опыта певцов. Правильно подобранный репертуар должен нести воспитательную и учебную нагрузку, соответствовать уровню и составу ансамбля, а также нравиться коллективу. Репертуар должен быть разнообразен по жанрам, стилю и тематике. Выбор произведений с сопровождением или асаррелла зависит от исполнительской культуры и технического мастерства. Пение асаррелла является сложной формой хорового (ансамблевого) исполнения и требует от участников коллектива определенных слуховых навыков. Несмотря на это даже начинающим коллективам необходимо учиться петь без сопровождения, соблюдая принцип от простого – к сложному.

Работа над воплощением музыкального произведения проходит в несколько этапов:

1. Разучивание произведения.

Прежде чем приступить к разучиванию партитуры с ансамблем, дирижер должен хорошо знать музыкальное произведение. Это достигается путем самостоятельной работы. Знание партитуры включает в себя умение выразительно сыграть ее на фортепиано, спеть все партии, слышать гармоническую вертикаль партитуры, а также знать музыкальный и литературный текст. При разучивании партитуры с ансамблем важное место занимает правильная организация репетиционного процесса. После общего знакомства с партитурой каждая партия разбирается отдельно: расставляются

цезуры, демонстрируются динамические оттенки, определяются сольные и аккомпанирующие части партитуры, прорабатываются сложные интонационные места, анализируется подтекстовка.

2. Художественная трактовка произведения.

На этом этапе наряду с техническими навыками решаются задачи использования средств музыкальной выразительности в понимании художественного образа произведения. Дирижер должен четко представлять форму произведения, план развития, фразировку, движение к кульминации, коду произведения.

3. Концертное (экзаменационное) выступление.

Итоговый этап работы является конечной целью предварительной работы. В реализации этой цели – воплощению музыкально-художественного замысла, как авторов произведения, так и исполнителя – одним из важных этапов практической работы является подготовка к концертному выступлению. Любая исполнительская форма музыкального искусства требует реализации в концертной деятельности, что является залогом развития коллектива. Подготовленная программа, выносимая на концертную площадку, должна подкрепляться и внешней формой подготовки: внешний вид участников, правильная расстановка певцов в коллективе, выход на сцену, поклон в конце исполнения, уход со сценической площадки. Должна быть продумана система задавания тона или взаимодействия с музыкантами (звукорежиссером).

Постановка вокального номера, применение сценических движений, использование костюмов с объединяющим элементом для создания целостного образа и имиджа ансамбля – также необходимые составные части художественно-практической работы коллектива.

Для овладения навыками работы с коллективом необходимо не только умение показать партитуру, разучить с ансамблем произведение, уметь поработать с ансамблевыми партиями, но и умение задать тон с помощью камертона или фортепиано, распеть ансамбль, предлагая различные виды упражнений.

В основе мануальной техники лежит метро-ритмическая организация музыки. Жесты рук определяют темп, счетные доли такта, характер музыки, ее динамику. Как правило, функцией правой руки является тактирование (метр музыки), левой – показ динамики, характера музыки, показ вступлений, снятия звучания, фразировку. В зависимости от характера музыка левая рука

берет на себя функции правой руки. Однако параллельная жестикация крайне нежелательна. Вполне возможна перестановка функций рук для дирижера-левши.

Ошибками в постановке рук являются: высокое положение рук, широко расставленные руки или вытянутые далеко вперед, слишком низкое положение рук с прижатыми к корпусу локтями, вялая несобранная кисть, напряженное запястье, скрюченные или расставленные пальцы. Размеры жестов должны быть экономны, в пальцах должно присутствовать ощущение звука. Немаловажное значение имеет и мимика дирижера, Взгляд должен быть направлен на коллектив или на солиста, которому предназначен жест. Корпус не должен быть скован, но и не допускается вихляние, подпрыгивание, качание корпуса. Таким образом, все элементы дирижерского аппарата – корпус, жесты, мимика – должны представлять единый согласованный комплекс, направленный на понятную для коллектива, рациональную подачу намерений дирижера.

Тактирование – чередование движений правой руки, показывающих счетные доли такта. Существуют различные схемы тактирования. Обучение тактированию схем целесообразнее начинать с трехдольного размера, так как по сравнению с другими она является наиболее ясной из-за чередования одной сильной и двумя слабыми долями. В четырехдольную сетку входят уже изученные элементы трехдольной схемы. Необходимо только следить за симметричностью жестов второй и третьей доли по отношению к первой. Двухдольная схема особенна тем, что жест к первой доле направлен несколько в сторону, что и усложняет фиксацию точки, особенно при зажатом запястье.

Момент возникновения звучания соответствует точке удара. В зависимости от характера музыки точка удара может быть мягкой или острой. Направление удара на **первую** долю такта всегда производится по направлению сверху вниз (в любом размере). Для правильной и эффективной работы дирижерского аппарата следует соблюдать несколько условий: графическая ясность дирижерского жеста, свободная и плавная техника, экономность пластического жеста, предупредительность дирижерского намерения.

Для подготовки коллектива к началу звучания применяется **ауфтакт** – предупредительный жест к вступлению. Характер музыки определяет характер ауфтакта. Медленный ауфтакт подготавливает к медленному темпу

музыки. Быстрый и энергичный аффтакт – соответственно к живому характеру музыки. Небольшой по амплитуде аффтакт предваряет тихое звучание, и наоборот, энергичный, большой аффтакт – громкое звучание. Аффтакт выполняет следующие функции: собирает внимание коллектива, показывает момент и характер дыхания, показывает момент вступления, предшествует жесту снятия звучания.

Основные средства выразительности, которые воплощаются в дирижерском жесте, – штрихи, подвижные и неподвижные динамические оттенки, темп, агогика. Плавные движения и мягкие опорные точки сопровождают прием *legato*. Более значимые опорные точки, ясное разграничение долей сопровождают штрих *nonlegato*. Резкие короткие и подчеркнутые движения – штрих *staccato*.

Динамические оттенки делятся на неподвижные (от *pppdo fff*), подвижные (*crescendo, pocoapococrescendo, diminuendo, pocoapocodiminuendo*) и внезапные (*subitopiano, subitoforte*). Амплитуда дирижерского жеста в неподвижных оттенках зависит от характера динамики: чем громче звучание, тем шире и ярче жест. В подвижных оттенках постепенное изменение динамики в сторону увеличения громкости звучания характеризуется постепенным увеличением амплитуды движения дирижерского жеста, и наоборот. В данном случае левая рука берет на себя активную функцию показа постепенного изменения динамики. Внезапное изменение динамики происходит путем междольного замаха в дирижировании, характер которого определяется динамическим знаком.

3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Основы дирижирования и практика работа с вокальным ансамблем» включает в себя изучение вокальных партитур (разбор и выучивание наизусть), освоение теоретического и практического материала учебной дисциплины, трактовка музыкального материала средствами дирижерской исполнительской выразительности, подготовку к промежуточным формам контроля и экзамену.

Механизм разучивания вокальной партитуры включает целостный охват партитуры (двух-, трех-, четырехстрочной). Ввиду многослойности

хоровой партитуры материал должен быть освоен как по горизонтали, так и по вертикали для создания общего представления о произведении.

При освоении мануальной дирижерской техники в самостоятельной работе необходимо использовать настенное зеркало для контроля правильности выполнения схем, аутфактов, внешних показов. При этом очень важно понимать, что дирижерский жест является выражением внутренних слуховых представлений дирижера. Большую роль в освоении мануальной техники играют упражнения на освобождение плечевого пояса, на развитие координации рук (например, правая рука тактирует в размере 3/4, а левая – в размере 4/4).

Самостоятельная работа над трактовкой музыкального материала посредством мануальной техники должна начинаться с анализа партитуры (изучение особенностей фактуры, анализ состава хоровой/ансамблевой партитуры, ритмических, темповых, тесситурных, динамических и выразительных особенностей). Необходимо также выявить художественно-образную идею произведения, его характер, драматургию, форму, штрихи, фразировку. И только после этого переходить к пластической реализации музыкального произведения.

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1. Задания для контролируемой самостоятельной работы студентов

1. Сыграть на фортепиано партитуру исполняемого произведения.
2. Спеть любую партию с одновременной игрой партитуры или другого голоса.
3. Дать тональную настройку по камертону.
4. Показать аффтакт к разным долям метра.

4.2 Репертуарные программные требования

1. «Песня о Волге» – сл. В.Лебедева-Кумача, муз. И.Дунаевского.
2. «Улетай на крыльях ветра» – (хор из оперы Князь Игорь) муз. А. Бородина.
3. «Как на дубе» – рус.нар. песня обр. Ю.Славнитского.
4. «Белая черёмуха» – рус. нар.песня обр. А.Свешникова.
5. «Зима и лето» – рус.текст М.Павловой, муз. Ф.Мендельсона.
6. «В разлуке с Родиной» – рус. текст М.Михайлова, муз. М. Ипполитова-Иванова.
7. «Дуб» – сл. Я Купала, муз. О. Молчан.
8. «Гусляр» – сл. Я Купала, муз. О. Молчан.
9. «Дзветаполі» – сл. Я Купала, муз. О. Молчан.
10. «Ой, ляцелі гусі» – бел.нар. песня, обр. Н. Соколовского.
11. «ПрыДунаёчку» – бел.нар. песня, обр. Г. Цитовича.

4.3. Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Знания и практические навыки студентов по учебной дисциплине «Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем» рекомендуется оценивать следующими формами контроля:

- текущий контроль (поурочный, промежуточный контрольный урок);
- итоговый контроль (экзамен).

Текущий контроль ориентирован на правильную организацию самостоятельной работы студентов, поддержание учебной дисциплины для качественной подготовки домашнего задания. Текущий контроль осуществляется с помощью следующих форм диагностики: исполнение музыкального произведения (партитуры) на фортепиано, обсуждение исполнения музыкального произведения на уроке, анализ музыкального материала, устный опрос.

Итоговый контроль результатов учебной деятельности определяется требованиями к итоговой аттестации студентов.

4.4 Критерии оценки результатов учебной деятельности

10 баллов	Свободное владение дирижерским аппаратом, яркая индивидуальность музыкального мышления, стилевая компетентность, яркость, высокая культура артистического исполнения, эмоциональное осмысление музыкальной формы и драматургии произведения, творческая свобода.
9 баллов	Свободное владение дирижерским аппаратом, точная передача авторского текста и творческих намерений композитора, высокий художественный и эмоциональный уровень исполнения.
8 баллов	Уверенное владение дирижерским аппаратом при небольших технических погрешностях, стилевая компетентность, наличие творческого потенциала.
7 баллов	Уверенное владение дирижерской техникой с небольшими отклонениями в динамическом и темповом ансамбле, однако, недостаточно осмыслен авторский текст, стилистически неверная художественная интерпретация.
6 баллов	Не вполне уверенное владение основами дирижерской техники, художественная и эмоциональная сторона исполнения недоработаны.
5 балла	Неуверенное владение основами дирижерской техники. Имеются стилевые, а так же динамические и агогические погрешности. Неточная передача авторского текста.
4 баллов	Погрешности дирижерской техники в ритмическом, динамическом и штриховом отношении. Искажение темпа, отсутствие фразировки. Исполнение недостаточно выразительное.
3 балла	Недостаточно качественное выполнение программных требований, заметные недостатки в ритмическом, темповом, динамическом выражении музыкального материала. Неуверенное владение нотным материалом. Отсутствие художественной выразительности
2 балла	Отсутствие освоения дирижерских приемов, плохое знание нотного материала.
0-1 балла	Отсутствие выступления, невыполнение программных требований

4.5 Экзаменационные требования

Экзамен, на котором студент демонстрирует практические навыки и умения работы с вокальным коллективом.

Цель экзамена – определение уровня художественного и технического мастерства студента в области практической работы с вокальным ансамблем.

Экзамен состоит из двух частей:

1. Практического задания (игра партитуры на фортепиано, показ навыка тональной настройки по камертону, показ ауттакта к разным долям такта простых размеров);

2. Концертное исполнение произведения (дирижирование творческим коллективом).

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Учебная программа по учебной дисциплине

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной
работе БГУКИ

В.Р.Языкович

“___” _____ 2020

Регистрационный № УД_____/уч.

ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ И ПРАКТИКА РАБОТЫ С ВОКАЛЬНЫМ АНСАМБЛЕМ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направление специальности
1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)*

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013, учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности. Регистрационный номер С 17-1-64/17 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Т.Н.Лигорская, преподаватель кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Л.Л. Рожкова, заведующий кафедрой народно-песенного творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук;

И.М. Бодяко, заведующий кафедрой хорового дирижирования учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №6 от 24.01.2020 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №3 от 19.02.2020 г.);

Ответственный за выпуск: Т.Н.Лигорская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем» занимает важное место в подготовке эстрадного певца, способного творчески применять дирижёрские умения при решении практических задач в репетиционной и концертной работе с вокальным ансамблем. Учебная дисциплина предусматривает изучение основных положений техники дирижирования, позволяющих использовать необходимые средства музыкальной выразительности в соответствии с характером и стилем исполняемых произведений. Навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, будут использованы ими в дальнейшей работе с вокальными ансамблями и группами back-vocal. Эти навыки позволяют им профессионально осуществлять разнообразные музыкальные проекты в педагогической и концертной деятельности.

Учебная дисциплина «Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем» предполагает комплексное развитие будущего специалиста и преподаётся в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Вокал», «Вокальный ансамбль», «История искусства эстрады», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» и др.

Основной *целью* учебной дисциплины «Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем» является подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере эстрадного вокального ансамблевого исполнительства. Данная цель обуславливает решение следующих *задач*:

- изучение студентами основ дирижёрской техники.
- освоение ими практических навыков дирижирования и работы с вокальным ансамблем.
- формирование у студентов представлений о различных способах художественного воплощения исполнительского замысла, о способах взаимодействия дирижера с творческим коллективом.

- расширение общего и профессионального кругозора студентов.

В результате освоения учебной дисциплины «Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем» студент должен *знать*:

- базовые теоретические и практические основы дирижирования и работы с вокальным ансамблем;

- методику работы с вокальными партиями в ансамбле.

уметь:

- читать и дирижировать ансамблевые партитуры с листа;
- применять разнообразные художественно-творческие и педагогические приёмы при решении типовых профессиональных задач;
- самостоятельно приобретать новые знания в области эстрадного исполнительства, используя современные образовательные и информационные технологии.

владеть:

- навыками музыкальных показов в практике работы с вокальным ансамблем.

Освоение учебной дисциплины «Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем» должна обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.

Требования к *академическим компетенциям* специалиста:

- АК-2 владеть системным и сравнительным анализом;
- АК-4 уметь работать самостоятельно;

Требования к *профессиональным компетенциям*:

- ПК-19 планировать и выполнять административно-организационную работу организации;
- ПК-20 выполнять необходимые маркетинговые работы по составлению прогноза эффективности организации (проекта), находить необходимые финансовые средства для его реализации.

инновационно-методическая деятельность:

– ПК-23 внедрять новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники.

научно-исследовательская деятельность:

– ПК-25 заниматься научно исследовательской деятельностью в области теории и истории искусства эстрады;

– ПК-26 знать принципы и приёмы собирания, систематизации, обобщения и использования информации и проведения научных исследований в сфере искусства эстрады;

– ПК-27 готовить доклады, материалы, анализировать и оценивать собранные данные для научных исследований;

– ПК-28 использование современных информационных ресурсов.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем» на дневной форме получения образования всего отведено 122 часа. Из них 56 часов – аудиторные (20 часов – практические, 14 часов – семинарские и 22 часа – индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем» на заочной форме получения образования всего отведено 122 часа. Из них 14 часов – аудиторные (10 часов – практические, 4 часа – индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Сущность процесса дирижирования и исполнительский труд дирижера, его общекультурный и музыкальный кругозор. Выразительные средства дирижирования. Раскрытие идейно-эмоционального содержания произведения в процессе репетиционной работы и концертного исполнения музыкальных произведений с вокальным ансамблем.

Раздел 1. Общие сведения о дирижировании.

Тема 1. Предмет дирижирование.

Этапы становления дирижёрской техники. Постановка дирижёрского аппарата. Трёхмерность дирижёрского рисунка.

Тема 2. Вербальные и визуальные средства общения дирижера с коллективом.

Соотношение жестов и мимики дирижёра. Основные свойства дирижерского жеста.

Раздел 2. Основы дирижёрской техники.

Тема 3. Постановка дирижерского аппарата.

Руки, как главная часть дирижерского аппарата. Основные принципы постановки рук (свобода, пластичность движений, графическая четкость линий). Правильное положение корпуса, ног и рук, как необходимое условие постановки дирижерского аппарата. Функции правой и левой рук.

Дирижерский жест и метро-ритмический рисунок. Упражнения на расслабление дирижёрского аппарата.

Тема 4. Изучение схем дирижирования.

Соотношение сильных и слабых долей в такте. Простые размеры, имеющие одну сильную долю: 2-х, 3-х-дольные размеры. Двухдольная схема тактирования в дирижировании размерами 2/2, 2/4, а также 6/16, 6/8, 6/4. Трехдольная схема в дирижировании размерами 3/2, 3/4, 3/8, а также 9/4 и 9/8.

Сложные размеры, состоящие из двух или нескольких простых размеров и имеющие два или несколько сильных долей: 6-и, 9-и, 12-и-дольные размеры. Четырехдольный размер как сложный размер, состоящий из двух простых двухдольных размеров. Четырехдольная схема при дирижировании размерами 4/2, 4/4, 4/8, 12/8 и 2/4, в быстром темпе.

Тема 5. Понятие ауфтакта в дирижировании.

Ауфтакт – жест (взмах), направленный на подготовку будущего звучания предшествующий начальной доле звучания, и несущий всебе полную информацию о времени вступления, темпе, штрихе, характере и атаке звука, образном содержании музыки и т. д.

Виды ауфтактов: ауфтакты, направленные на подготовку звучания, и ауфтакты, подготавливающие снятие звучания.

Тема 6. Штрихи и динамика.

Воплощение в дирижёрском жесте различных штрихов (legato, nonlegato, staccato, marcato, tenuto и т.д.). Выбор дирижёрского штриха.

Основные динамические оттенки (f, p, mf, mp, ff, pp, sf, sub p). Воплощение динамических акцентов в дирижёрском жесте. Выработка навыков показа динамических оттенков жестами.

Тема 7. Выразительные приемы и их роль в дирижерской практике.

Акценты, синкопы, ферматы, динамические оттенки, затакты, паузы и т.д. как средство воплощения музыкального образа исполняемого произведения, раскрытия его характера и идеи.

Раздел 3. Практика работы с вокальным ансамблем.

Тема 8. Принципы создания вокального коллектива.

Вокальный ансамбль как форма музыкального исполнительства и как творческий коллектив с общими целями и задачами. Роль руководителя коллектива в создании творческого контакта исполнителей, их духовной общности и формировании ответственности каждого певца.

Тема 9. Типы и виды ансамблей.

Определение типов ансамблей по составляющим группам певческих голосов: женские, мужские и детские. Определение вида ансамбля по количеству самостоятельных партий. Принципы создания вокального коллектива по типу, виду, количеству участников.

*Тема 10. Подбор репертуара для вокального ансамбля
и распределение партий.*

Разбор произведений, анализ литературного текста, музыкальных средств выразительности, стилевых и жанровых особенностей. Работа над 2-4-голосной партитурой а capella или с сопровождением. Пение по нотам вокальных партий с тактированием.

Тема 11. Нарботка навыков дирижирования вокальным ансамблем.

Зависимость дирижерского жеста от музыкального образа. Применение дирижерских знаний и навыков при решении практических задач в условиях репетиционной и концертной работы.

*Тема 12. Взаимодействие дирижера-исполнителя, эстрадного певца
свокальным ансамблем.*

Художественное воплощение исполнительского
замысла. Дирижирование партитурой.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
(для дневной формы получения образования)**

Разделы и темы	Количество аудиторных часов			КСР	Форма контроля знаний
	всего	практические	индивидуальные		
Введение	2	2			
Раздел 1. Общие сведения о дирижировании					
<i>Тема 1.</i> Предмет дирижирование.	2	2			
<i>Тема 2.</i> Вербальные и визуальные средства дирижера.	2	2			
Раздел 2. Основы дирижерской техники					
<i>Тема 3.</i> Постановка дирижерского аппарата.	6	4		2	Контр. урок
<i>Тема 4.</i> Изучение схем дирижирования.	6	4		2	Контр. урок
<i>Тема 5.</i> Понятие ауттакта в дирижировании.	8	6		2	Контр. урок
<i>Тема 6.</i> Штрихи и динамика.	4	2		2	Контр. урок
<i>Тема 7.</i> Выразительные приёмы и их роль в дирижёрской практике.	8	6		2	Контр. урок
Раздел 3. Практика работы с вокальным ансамблем					
<i>Тема 8.</i> Принципы создания вокального коллектива	2		2		
<i>Тема 9.</i> Типы и виды ансамблей.	2		2		
<i>Тема 10.</i> Подбор репертуара и распределение партий.	4		4		
<i>Тема 11.</i> Нарботка навыков дирижирования вокальным ансамблем.	8		8		
<i>Тема 12.</i> Взаимодействие дирижёра с творческим коллективом.	2		2		
Всего...	56	28	18	10	экзамен

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
(для заочной формы получения образования)**

Разделы и темы	Количество аудиторных часов			Форма контроля знаний
	всего	практические	индивидуальные	
Введение	1	1		
Раздел 1. Общие сведения о дирижировании				
<i>Тема 1.</i> Предмет дирижирование.	1	1		
<i>Тема 2.</i> Вербальные и визуальные средства дирижера.	1	1		
Раздел 2. Основы дирижерской техники				
<i>Тема 3.</i> Постановка дирижерского аппарата.	1		1	
<i>Тема 4.</i> Изучение схем дирижирования.	1		1	
<i>Тема 5.</i> Понятие афтакта в дирижировании.	1	1		
<i>Тема 6.</i> Штрихи и динамика.	2	1	1	
<i>Тема 7.</i> Выразительные приёмы и их роль в дирижёрской практике.	1		1	
Раздел 3. Практика работы с вокальным ансамблем				
<i>Тема 8.</i> Принципы создания вокального коллектива	1	1		
<i>Тема 9.</i> Типы и виды ансамблей.	1	1		
<i>Тема 10.</i> Подбор репертуара и распределение партий.	1	1		
<i>Тема 11.</i> Нарботка навыков дирижирования вокальным ансамблем.	1	1		
<i>Тема 12.</i> Взаимодействие дирижёра с творческим коллективом.	1	1		
<i>Всего...</i>	14	10	4	экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература

1. *Андреева, Л.* Методика преподавания хорового дирижирования : учеб.пособие для дирижерско-хоровых фак. муз. вузов / Л. Андреева. — М. : Музыка, 1969. — 120 с.
2. *Аренский, А. С.* Дуэты и квартеты / А. Аренский ; сост. Г. Орендлихер. — Москва : Музыка, 1967. — 34 с.
3. *Безбородова, Л. А.* Дирижирование : учебное пособие / Л. А. Безбородова. — Москва : Просвещение, 1990. — 155, [2] с.
4. *Беларускія канты / Беларускі дзяржаўны інстытут праблем культуры ; [уклад. Л. П. Касцюкавец].* — Мінск : БелДІПК, 1992. — 152 с.
5. *Готлиб, А.* Основы ансамблевой техники / А.Готлиб. — М.: Музыка, 1971. — 94 с.
6. *Казачков, С.* Дирижерский аппарат и его постановка / С. Казачков. — М. : Музыка, 1967. — 111 с.
7. *Леановіч, З. Л.* Работа з вакальным ансамблем :вучэбна-метадычны дапаможнік / З. Л. Леановіч, В. П. Маеўская. — Мінск : [б. в.], 2007. — 120, [2] с.
8. *Маталаев, Л.* Основы дирижерской техники / Л. Маталаев. — М. : Советский композитор, 1986. — 207 с.
9. *Обучение дирижированию в вузе культуры : учебное пособие / Санкт-Петербургская государственная академия культуры ; [науч. ред.: Ю. Б. Богданов, А. В. Абакшонок].* — Санкт-Петербург : [б. и.], 1995. — 110 с.
10. *Ровнер, В.* Вокальный ансамбль. Методика работы с самодеятельным коллективом :Учеб.пособие / В. Ровнер. — Л. : ЛГИК им. Крупской, 1984. — 59 с.
11. *Самс, В.* Мой опыт работы с вокальными ансамблями / В.Самс. — Рига 1957. — 67 с.

12. Хоры без сопровождения и в сопровождении фортепиано. — М.: Музыка, 1988. — 62 с.
13. Хрестоматия по хоровому дирижированию / сост. Журов А. В. — Мн. :Вышэйшая школа, 1987. — 184 с.
14. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып. 3. В 2 ч. / сост.: Андреева Л., Попова Т. — М. : Москва, 1977-1978. — Ч. 1-2.

Дополнительная литература

1. *Анисимов, А.* Дирижер-хормейстер / А. Анисимов. — Л.: Музыка, 1976. — 160 с.
2. *Асафьев, Б.* Хоровая культура Русская музыка XIX — начала XX века / Б. Асафьев. — Л. Музыка, 1979 — 345 с.
3. Гром, У. М. У ноч на Купала... :зборнік старадаўніх беларускіх народных песень у апрацоўках для хароў і вакальных гуртоў з інструментальнымі ансамблямі / У. М. Гром. — Мінск:Тонпik, 2006. — 127 с.
4. *Живов, В.Л.* О выразительности дирижерского жеста // Работа в хоре: методика, опыт : [сборник статей] / [сост. и общ.ред. Б. Г. Тевлин]. — Москва, 1977. — С. 78-82 .
5. *Мусин, И.* Техника дирижирования / И. А. Мусин. — Ленинград : Музыка, 1967. — 351, [1] с.
6. Нова радасць стала : хрестаматыя па духоўнай харавой музыцы / [уклад.: А. В. Пякуцька, З. Л. Леановіч, В. П. Маеўская ; муз.рэд. Я. М. Рэўтовіч]. — Мінск :БелПЭК, 1995. — 59, [1]с.
7. *Ольхов, К.* Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров / К. А. Ольхов. — Ленинград : Музыка, Ленинградское отделение, 1979. — 197, [2] с.
8. *Птица, К.Б.* О хоровом дирижировании // Работа с хором / К. Б. Птица. — М., 1948.

9. Рабинович, Д. Исполнитель и стиль : избранные статьи. Вып. 1. Проблемы пианистической стилистики / Д. А. Рабинович. – Москва : Советский композитор, 1979. – 319, [1] с..
10. Работа дирижера над хоровой партитурой : сб. ст. / сост. П. П. Левандо. – М. : Сов. Россия, 1985. – 91 с.
11. Русская и зарубежная хоровая миниатюра : произведения для смешанного хора без сопровождения / сост. П. Левандо. – Ленинград : Музыка, 1974. – 31 с.
12. Русские народные песни в обработке для хора в сопровождении фортепиано Орлова В. — М.: Музыка, 1983. – 32 с.
13. Советские хоровые дирижеры/ [сост.: Э. Елисеева-Шмидт, В. Елисеева]. – Москва : Советский композитор, 1986. – 298, [2] с.
14. Спяваюць «Песняры» / складанне зборніка і пералажэнне Л. Молера. – Мінск : Беларусь, 1975. – 63 с.
15. Хоры советских композиторов : в сопровождении фортепиано. Вып. 2. – [Хоровая партитура]. – Москва : Советский композитор, 1969. – 44 с.
16. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля : средние и высшие музыкальные учебные заведения. [В 4 тетр.]. Тетр. 2 / [сост. А. М. Скульский]. – [Партитура]. – Москва : Музыка, 2002. – 74, [1] с.
17. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля : средние и высшие музыкальные учебные заведения : для пения в сопровождении фортепиано. [В 4 тетр.]. Тетр. 3 / сост. А. М. Скульский. – Москва : Музыка, 2002. – 66, [1] с.

Методы и технологии преподавания учебной дисциплины

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

- активный метод (форма диалога, активного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала дисциплины);
- интерактивный метод (форма широкого взаимодействия студентов с преподавателем и между собой, на увеличение активности обучающихся в процессе практических занятий и выполнении творческих заданий).

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем» включает в себя следующие формы:

- изучение материала учебной дисциплины;
- подготовка к экзамену.

Изучение материала учебной дисциплины подразумевает работу студентов с конспектом лекций, печатной литературой и различными информационными ресурсами сети Интернет.

Использование видео- и аудиоматериалов является одной из важнейших форм самостоятельной работы в рамках учебной дисциплины, что заключается в поиске, просмотре, прослушивании и анализе видео- и аудиозаписей, методик и школ развития дирижёрских навыков, а также образцовых примеров работы с вокальным ансамблем.

Подготовка к экзамену требует изучения студентами рекомендуемой основной и дополнительной литературы, овладения теоретическими знаниями, изложенными в курсе лекций, практическими навыками дирижирования и работы с вокальным ансамблем, дирижированием 2-4-х голосной партитурой по нотам.

Перечисление рекомендуемых средств диагностики

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используется следующий диагностический инструментарий:

Промежуточная форма контроля КСР:

Контрольный урок

Итоговые формы контроля:

Экзамен

Примерный репертуар для дирижирования вокальным ансамблем:

1. «Песня о Волге» – сл. В.Лебедева-Кумача, муз. И.Дунаевского.
2. «Купалинка» – бел.нар. песня обр. О.Молчана.
3. «Улетай на крыльях ветра» – (хор из оперы Князь Игорь) муз. А. Бородина.
4. «Как на дубе» – рус.нар. песня обр. Ю.Славнитского.
5. «Белая черёмуха» – рус. нар.песня обр. А.Свешникова.
6. «Зима и лето» – рус.текст М.Павловой, муз. Ф.Мендельсона.
7. «В разлуке с Родиной» – рус. текст М.Михайлова, муз. М. Ипполитова-Иванова.

5.2. Учебно-методическая карта учебной дисциплины дневной формы получения образования

Разделы и темы	Количество аудиторных часов			КСР	Форма контроля знаний
	всего	практические	индивидуальные		
Введение	2	2			
Раздел 1. Общие сведения о дирижировании					
<i>Тема 1.</i> Предмет дирижирование.	2	2			
<i>Тема 2.</i> Вербальные и визуальные средства дирижера.	2	2			
Раздел 2. Основы дирижерской техники					
<i>Тема 3.</i> Постановка дирижерского аппарата.	6	4		2	Контр. урок
<i>Тема 4.</i> Изучение схем дирижирования.	6	4		2	Контр. урок
<i>Тема 5.</i> Понятие ауттакта в дирижировании.	8	6		2	Контр. урок
<i>Тема 6.</i> Штрихи и динамика.	4	2		2	Контр. урок
<i>Тема 7.</i> Выразительные приёмы и их роль в дирижёрской практике.	8	6		2	Контр. урок
Раздел 3. Практика работы с вокальным ансамблем					
<i>Тема 8.</i> Принципы создания вокального коллектива	2		2		
<i>Тема 9.</i> Типы и виды ансамблей.	2		2		
<i>Тема 10.</i> Подбор репертуара и распределение партий.	4		4		
<i>Тема 11.</i> Нарботка навыков дирижирования вокальным ансамблем.	8		8		
<i>Тема 12.</i> Взаимодействие дирижёра с творческим коллективом.	2		2		
<i>Всего...</i>	56	28	18	10	экзамен

5.3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины заочной формы получения образования

Разделы и темы	Количество аудиторных часов			Форма контроля знаний
	всего	практические	индивидуальные	
Введение	1	1		
Раздел 1. Общие сведения о дирижировании				
<i>Тема 1.</i> Предмет дирижирование.	1	1		
<i>Тема 2.</i> Вербальные и визуальные средства дирижера.	1	1		
Раздел 2. Основы дирижерской техники				
<i>Тема 3.</i> Постановка дирижерского аппарата.	1		1	
<i>Тема 4.</i> Изучение схем дирижирования.	1		1	
<i>Тема 5.</i> Понятие афтакта в дирижировании.	1	1		
<i>Тема 6.</i> Штрихи и динамика.	2	1	1	
<i>Тема 7.</i> Выразительные приёмы и их роль в дирижёрской практике.	1		1	
Раздел 3. Практика работы с вокальным ансамблем				
<i>Тема 8.</i> Принципы создания вокального коллектива	1	1		
<i>Тема 9.</i> Типы и виды ансамблей.	1	1		
<i>Тема 10.</i> Подбор репертуара и распределение партий.	1	1		
<i>Тема 11.</i> Нарботка навыков дирижирования вокальным ансамблем.	1	1		
<i>Тема 12.</i> Взаимодействие дирижёра с творческим коллективом.	1	1		
Всего...	14	10	4	экзамен

5.4 Основная литература

1. *Андреева, Л.* Методика преподавания хорового дирижирования : учеб. пособие для дирижерско-хоровых фак. муз. вузов / Л. Андреева. — М. : Музыка, 1969. — 120 с.
2. *Асафьев, Б.* О хоровом искусстве : сборник / Б. Асафьев. — Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1980. — 215 с.
3. *Безбородова, Л. А.* Дирижирование : учебное пособие / Л. А. Безбородова. — Москва : Просвещение, 1990. — 155, [2] с.
4. *Готлиб, А.* Основы ансамблевой техники / А. Готлиб. — М. : Музыка, 1971. — 94 с.
5. *Казачков, С.* Дирижерский аппарат и его постановка / С. Казачков. — М. : Музыка, 1967. — 111 с.
6. *Леановіч, З. Л.* Работа з вакальным ансамблем : вучэбна-метадычны дапаможнік / З. Л. Леановіч, В. П. Маеўская. — Мінск : [б. в.], 2007. — 120, [2] с.
7. *Левандо, П. П.* Хоровая фактура / П. П. Левандо. — Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1984. — 124 с.
8. *Лысянкоў, Ф.М.* Развіццё навыкаў самастойнай работы студэнтаў малодшых курсаў у класе дырыжыравання на ФЗН / Ф.М. Лысянкоў // Выкарыстанне інавацыйных тэхналогій у арганізацыі дыстанцыйнага навучання студэнтаў-завочнікаў : матэрыялы навукова-метадычнай канферэнцыі (2–3 лютага 1998 г.) / Беларускі ўніверсітэт культуры. — Мінск, 1998. — С. 83–87.
9. *Маталаев, Л.* Основы дирижерской техники / Л. Маталаев. — М. : Советский композитор, 1986. — 207 с.
10. *Мусин, И.* Техника дирижирования / И. А. Мусин. — Ленинград : Музыка, 1967. — 351, [1] с.
11. Обучение дирижированию в вузе культуры : учебное пособие / Санкт-Петербургская государственная академия культуры ; [науч. ред.: Ю. Б. Богданов, А. В. Абакшонок]. — Санкт-Петербург : [б. и.], 1995. — 110 с.
12. Работа дирижера над хоровой партитурой : сб. ст. / сост. П. П. Левандо. — М. : Сов. Россия, 1985. — 91 с.
13. *Ровнер, В.* Вокальный ансамбль. Методика работы с самодеятельным коллективом : Учеб. пособие / В. Ровнер. — Л. : ЛГИК им. Крупской, 1984. — 59 с.

14. *Самс, В.* Мой опыт работы с вокальными ансамблями / В.Самс. – Рига 1957. – 67 с.
15. *Стулова, Г. П.* Теория и практика работы с детским хором : учеб. пособие для студентов педагогических вузов по специальности «музыкальное образование» / Г. П. Стулова. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 172 с.
16. *Стулова, Г. П.* Хоровой класс / Г. П. Стулова. – М. : Просвещение, 1988. – 126 с.
17. *Стулова, Г. П.* Хоровое пение. Методика работы с детским хором : учеб. пособие / Г. П. Стулова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 172 с.
18. *Таирова, Л.С.* Графическая ясность дирижерского жеста / Л.С. Таирова // Вопросы культуры и искусства Белоруссии : республиканский межведомственный сборник / Минский институт культуры [и др.]. - Минск, 1987. – Вып. 6. – С. 57–63.

5.5 Дополнительная литература

1. *Анисимов, А.* Дирижер-хормейстер / А. Анисимов. – Л.: Музыка, 1976. – 160 с.
2. *Асафьев, Б.* Хоровая культура Русская музыка XIX – начала XX века / Б. Асафьев. — Л. Музыка, 1979 – 345 с.
3. *Григорьев, В.* Исполнитель и эстрада / В. Григорьев. – М. : Классика-XXI, 2006. – 156 с.
4. *Ержемский Г. Л.* Психология дирижирования: Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом / Г. Л. Ержемский. – М. : Музыка, 1988. – 80 с.
5. *Живов, В.Л.* О выразительности дирижерского жеста // Работа в хоре: методика, опыт : [сборник статей] / [сост. и общ.ред. Б. Г. Тевлин]. – Москва, 1977. – С. 78-82
6. *Иванов-Родкевич, А.* О воспитании дирижера. - М.: Музыка, 1973, 78с.
7. *Краснощёков В.* Вопросы хороведения. - М.: Музыка, 1969. - 300с.
8. *Левандо, П. П.* Хоровая фактура / П. П. Левандо. – Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1984. – 124 с.

9. *Ольхов, К.* Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров / К. А. Ольхов. – Ленинград : Музыка, Ленинградское отделение, 1979. – 197, [2] с.
10. *Птица, К.Б.* О хоровом дирижировании // Работа с хором / К. Б. Птица. – М., 1948.
11. Работа дирижера над хоровой партитурой : сб. ст. / сост. П. П. Левандо. – М. : Сов. Россия, 1985. – 91 с.
12. *Садовников, В. И.* Орфоэпия в пении / В. И. Садовников. – М. :Музгиз, 1958. – 80 с.
13. Советские хоровые дирижеры/ [сост.: Э. Елисеева-Шмидт, В. Елисеева]. – Москва : Советский композитор, 1986. – 298, [2] с.

5.6 Репертуарные сборники фонда библиотеки БГУКИ

1. Алоўнікаў, У.У. Край палескі [Ноты]: для жаночага хору з фартэпьяна / Ул. Алоўнікаў ; сл. А. Русака. - Мінск :Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1958. - 4 с.
2. Багатыроў, А. В. Хоры / А. Багатыроў. - Мінск : Беларусь, 1979. - 82 с.
3. Беларускія канты / Беларускі Дзяржаўны інстытут праблем культуры ; [уклад. Л. П. Касцюкавец]. – Мінск : БелДПК, 1992. – 152 с.
4. Белорусские народные песни [Ноты]: для смешанного хора без сопровождения: в обработке Г. Пукста / русск. текст А. Машистова. - Москва-Ленинград : Государственное музыкальное издательство, 1950. - 32 с.
5. Беларусь у песні [Ноты] / уклад. : В. Л. Аўраменка, Л. А. Раманоўская. - Мінск : Беларусь, 1988. - 240 с.
6. Брамс, Иоганнес. Избранные хоровые произведения [Ноты]: без сопровождения и в сопровождении фортепиано / И. Брамс; сост. Б. Тевлин. – Москва: Музыка, 1976. – 66, [1] с.
7. Бугасаў, С. І. Сонца на Купалу [Ноты] : творы для аднародных хароў / С. Бугасаў ; [авт. прэдисл. В. Л. Авраменко]. - Мінск : Выдавец А. М. Вараксін, 2009. - 67 с.
8. Гром, У. М. У ночна Купала... [Ноты] : зборнік старадаўніх беларускіх народных песень у апрацоўках для хароў і вакальных гуртоў з

інструментальнымі ансамблямі / У. М. Гром ; [сяродрэц. С. І. Дробыш]. - Мінск : Тонпik, 2006. - 127 с.

9. Даніловіч, Аліна Андрэеўна. Апрацоўкі беларускіх народных песень [Ноты] : для жаночага і змешанага хору а-капэла : практычны дапаможнік па дырыжыраванні для выкладчыкаў і студжэнтаў ВНУ / А. Даніловіч ; [рэц. Н. П. Яканюк]. - Магілёў : МГУ імя А. А. Куляшова, 2005. - 94, [2] с.

10. Леановіч, Зінаіда Леанідаўна. Работа з вакальным ансамблем [Ноты]: вучэбна-метадычны дапаможнік / З. Л. Леановіч, В. П. Маеўская; [сярод рэц.: І. М. Грамовіч]. - Мінск: [б.в.], 2007. - 120, [2] с.: малюнкi, - Бібліягр.: с. 109 (21 назв нот..).

11. Леановіч, Зінаіда Леанідаўна. Камерны вакальны ансамбль [Ноты]: вучэбны дапаможнік / З. Л. Леановіч, В. П. Маеўская; [сярод рэц.: І. М. Грамовіч]. - Мінск: [б.в.], 2005. - 195, [1] с.

12. Молодые голоса [Ноты] = Молоді голоси : сборник хоровых произведений. Вып. 4 / сост. С. Ярмусь. - Київ : Музична Україна, 1983. - 55, [1] с.

13. Музыкальный калейдоскоп [Ноты] : концертно-танцевальный репертуар эстрадного ансамбля. Вып. 4. - [Партитура]. - Москва : Советский композитор, 1984. - 64 с.

14. Мядуначка [Ноты] : беларускія народныя песні : [для хору без суправаджэння] / [склад.: А. Ф. Кашпур, К. Я. Ігнацьева ; сярод рэц. А. І. Смагін]. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2004. - 79, [1] с.

15. Надо мечтать [Ноты] : репертуар молодежного хора без сопровождения и в сопровождении фортепиано / сост. Н. Добровольская, Ю. Алиев. - Москва : Музыка, 1976. - 58 с.

16. Песни, романсы и хоры на стихи Сергея Есенина [Ноты] : в сопровождении фортепиано, баяна и без сопровождения / сост. А. Аверкин. - Москва : Советский композитор, 1978. - 69, [1] с.

17. Петров, Андрей Павлович. Популярные романсы и песни в обработке для хора без сопровождения [Ноты] / Андрей Петров. - [Хоровая партитура]. - Санкт-Петербург : Композитор * Санкт-Петербург, 2000. - 126, [1] с. - (Золотой репертуар хора).

18. Потоцкий, Сергей Иванович. Песни и хоры [Ноты] : с сопровождением фортепиано и без сопровождения / С. Потоцкий. - Москва : Советский композитор, 1963. - 45, [1] с.

19. Прошу слова! : репертуарный сборник для молодежных творческих коллективов / [рец. Иванов В. Н.; автор вступительного слова Л. И. Кареев]. - Москва : ВНМЦ НТ и КПР, 1988. - 115 с.

20. Русская и зарубежная хоровая миниатюра : произведения для смешанного хора без сопровождения / сост. П. Левандо. - Ленинград : Музыка, 1974. - 31 с.

21. Русские народные песни в обработке для хора в сопровождении фортепиано Орлова В. — М.: Музыка, 1983. - 32 с.

22. Спяваюць «Песняры» / складанне зборніка і пералажэнне Л. Молера. - Мінск : Беларусь, 1975. - 63 с.

23. Хоры советских композиторов : в сопровождении фортепиано. Вып. 2. - [Хоровая партитура]. - Москва : Советский композитор, 1969. - 44 с.

24. Хоры а саррелла [Ноты] : русские народные песни. Вып. 2 / ред. А. И. Анисимова. - Ленинград : Государственное музыкальное издательство, 1958. - 32 с. - (Репертуар Государственной академической капеллы имени М. И. Глинки).

25. Хрестоматия по русской хоровой литературе [Ноты] : для хора без сопровождения и в сопровождении фортепиано : учебное пособие для дирижерско-хоровых отделений музыкальных вузов / сост. Э. Леонов. - [Партитура]. - Москва : Музыка, 1975. - 239, [2] с.

26. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля [Ноты] = MusicReaderVocalEnsemblePieces : средние и высшие музыкальные учебные заведения. [В 4 тетр.]. Тетр. 2 / [сост. А. М. Скульский]. - [Партитура]. - Москва : Музыка, 2002. - 74, [1] с.

27. Хрестоматия русской хоровой литературы первой половины XX века [Ноты] / [сост. В. П. Ильин, Е. К. Беляева]. - Санкт-Петербург : Композитор, 2003. - 192 с.

28. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля [Ноты] = Musicreadervocalensemblepieces : средние и высшие музыкальные учебные заведения : для пения в сопровождении фортепиано. В 4-х тетр. Тетр. 1 / сост. А. М. Скульский. - Москва : Музыка, 2002. - 61, [1] с.

29. Хоры без сопровождения и в сопровождении фортепиано. — М.: Музыка, 1988. - 62 с.

30. Хрестоматия по хоровому дирижированию / сост. Журов А. В. - Мн. : Вышэйшая школа, 1987. - 184 с.

31. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля : средние и высшие музыкальные учебные заведения. [В 4 тетр.]. Тетр. 2 / [сост. А. М. Скульский]. – [Партитура]. – Москва : Музыка, 2002. – 74, [1] с.

32. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля : средние и высшие музыкальные учебные заведения : для пения в сопровождении фортепиано. [В 4 тетр.]. Тетр. 3 / сост. А. М. Скульский. – Москва : Музыка, 2002. – 66, [1]

5.7. Нотные архивы в *Internet*

1. [http:// www.free-scores.com/](http://www.free-scores.com/)
огромный сайт каталогов нотных архивов, в том числе платных. В основном это зарубежные нотные архивы классической, современной и старинной музыки. Рубрикатор по средствам исполнения, по странам. Ссылки.
2. [http:// www.notes.tarakanov.net/](http://www.notes.tarakanov.net/)
крупный нотный архив: классика русская и зарубежная, современная музыка. Партитуры. Клавиры. Произведения для хора. Негритянский спиричуэлс. Народные песни. Старинные русские и цыганские романсы. Песни и фрагменты из мюзиклов. Песни из репертуара группы Queen. Джазовые стандарты. Ссылки на зарубежные сетевые нотные архивы.
3. [http:// nlib.narod.ru/](http://nlib.narod.ru/)
достаточно крупный нотный архив академической музыки. Ссылки. Большой раздел хоровых партитур
4. [http:// www.music.diaspora.ru/notes/index.shtml/](http://www.music.diaspora.ru/notes/index.shtml/)
крупный нотный архив классической и современной музыки. Обширный охват композиторов. Организация по алфавитному принципу. Много вокальной музыки: арии из опер, романсы, популярные песни и песни из к/ф, детские, народные, хоровая музыка. Есть джазовые пьесы и детская музыка
5. [http:// www.finalemusic.com/showcase/fs_home.asp](http://www.finalemusic.com/showcase/fs_home.asp)
большой (более 1000 названий) нотный архив: фортепиано, струнные, духовые инструменты, ударные, соло и ансамбли, вокал, хоры. Классика от 16 до 20 века, джаз, поп-рок-музыка, песни и мелодии и з к/ф, музыка для детей, этника и т.д. Все ноты в формате Finale
6. <http://www.cpdn.org/>
большой архив хоровых сочинений зарубежных (русских немного, тексты на английском языке) композиторов разных эпох, стилей. Более 6500 произведений, 110 тысяч страниц. Рубрикатор по

композиторам, по эпохам. Ссылки. Формат PDF, аудио – MIDI, MP3. Программы.

7. [http:// www.cipoo.net/](http://www.cipoo.net/)

архив хоровых произведений зарубежных композиторов (из русских – Чайковский П.И. «Был у Христа...» на англ.яз.). Хоры Баха, Монтеверди, Лотти, Палестрины, Брукнера и др. Немного вокала. Формат PDF, звуковые файлы - MIDI, MP3. Много ссылок на хоровые файлы эпохи Ренессанса, церковной музыки.

8. [http:// marcovoli.it/Partiture/](http://marcovoli.it/Partiture/)

итальянский архив произведений для хора зарубежных композиторов. Форматы pdf и pwc.

9. [http:// scores1.narod.ru/](http://scores1.narod.ru/)

небольшая нотная библиотека сайта, посвященная ансамблевому музицированию в музыкальных учебных заведениях и на концертной эстраде. Эстрадные, народные ансамбли, ансамбли аккордеонов, джаз, детские песни. Формат gif.

10. [http:// www.kliros.org/notes/contents.htm/](http://www.kliros.org/notes/contents.htm/)

нотная библиотека православной церковной музыки.