

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Московский государственный институт культуры

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета музыкального
искусства
Ануфриева Н.И.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ДИРИЖИРОВАНИЕ**

Направление подготовки	53.03.05 Дирижирование
Профиль подготовки	Дирижирование академическим хором
Квалификация выпускника:	Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель
Форма обучения:	очная, заочная

Введение

Самостоятельная работа по дисциплине «Дирижирование» является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития готовности будущих бакалавров к профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Дирижирование» определены соответствующей рабочей программой дисциплины.

Программой подготовки магистров предусмотрены:

Индивидуальные занятия

Самостоятельная работа студента

Текущая и промежуточная аттестации по курсу.

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом соответствующей практической деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий как способ эффективной подготовки к написанию выпускной квалификационной работы.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на индивидуальных занятиях и качественном уровне представленных практических материалов и других форм текущего контроля.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

Формы самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Дирижирование»

№	Наименование	Форма самостоятельной работы
---	--------------	------------------------------

	раздела дисциплины	
1	Основы дирижерского мастерства	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение программы. Подготовка к опросу. Анализ композиционных приемов письма композиторов, разбираемых сочинений.
2	Техническое освоение основных дирижерских штрихов	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение программы. Игра партитуры на фортепиано.
3	Технические приемы фермат всех видов и осознание их художественной роли	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Выполнение практических и теоретических заданий и исполнения программы. Исполнение партитуры на фортепиано. Пение голосов.
4	Приемы дробления основной метрической единицы	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение программы. Подготовка к опросу.
5	Сложно-смешанные размеры – пятидольные, семидольные, одиннадцатидольные	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Анализ композиционных приемов письма композиторов, разбираемых сочинений. Исполнение программы. Игра партитуры на фортепиано. Подготовка к теоретической части экзамена, написание аннотации.
6	Сложно-смешанные размеры – пятидольные, семидольные, одиннадцатидольные. Дирижирование с показом каждой доли и без дробления	Выполнение практических и теоретических заданий и исполнения программы. Исполнение партитуры на фортепиано. Пение голосов партитуры и вертикали. Подготовка к опросу.
7	Техника дирижирования произведений, изложенных в очень медленных темпах и очень быстрых темпах	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Выполнение практических и теоретических заданий и исполнения программы. Исполнение партитуры на фортепиано. Пение голосов партитуры и вертикали. Подготовка к теоретической части экзамена, написание аннотации.
8	Приемы контрастной динамики subito forte, subito piano; выполнение акцентов	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Исполнение программы. Анализ композиционных приемов письма композиторов, разбираемых сочинений.
9	Приемы длительного crescendo, diminuendo, а также приемы accelerando, allargando	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Выполнение практических и теоретических заданий и исполнения программы. Исполнение партитуры на фортепиано. Пение голосов партитуры и вертикали. Подготовка к теоретической части экзамена, написание

		аннотации.
10	Техническое освоение произведений, включающих контрастные эпизоды	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Выполнение практических и теоретических заданий и исполнения программы. Исполнение партитуры на фортепиано. Пение голосов.
11	Интонация, фразировка, метро-ритмические особенности произведения, работа над динамическим построением, штриховой палитрой, работа над формой произведения	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Выполнение практических и теоретических заданий и исполнения программы. Исполнение партитуры на фортепиано. Подготовка к теоретической части экзамена, написание аннотации.
12	Приемы хорового дирижирования в произведениях, изложенных в полифоническом стиле	Выполнение практических и теоретических заданий и исполнения программы. Исполнение партитуры на фортепиано. Пение голосов партитуры и вертикали. Подготовка к поросу. Анализ композиционных приемов письма композиторов, разбираемых сочинений.
13	Структурные особенности хоровых произведений, дирижируемых на «раз», где возможно объединение тактов в двух-, трех, четырехдольные схемы	Выполнение практических и теоретических заданий и исполнения программы. Исполнение партитуры на фортепиано. Пение голосов партитуры и вертикали. Подготовка к теоретической части экзамена, написание аннотации.
14	Динамические построения, штриховая палитра, форма произведения	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Выполнение практических и теоретических заданий и исполнения программы. Исполнение партитуры на фортепиано. Пение голосов. Подготовка к опросу.
15	Интонация, фразировка, метро-ритмические особенности произведения	Выполнение практических и теоретических заданий и исполнения программы. Анализ композиционных приемов письма композиторов, разбираемых сочинений. Исполнение партитуры на фортепиано. Пение голосов партитуры и вертикали. Подготовка к теоретической части экзамена.
16	Динамические построения, штриховая палитра, форма произведения	Выполнение практических и теоретических заданий и исполнения программы. Исполнение партитуры на фортепиано. Пение голосов партитуры и вертикали. Подготовка к теоретической части экзамена.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).
- Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем.

Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

№ п/п	Форма самостоятельной работы	Методические рекомендации для студентов
1.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы	<p>При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.</p> <p>Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.</p> <p>Правильный подбор учебной литературы рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература указана в методических разработках по данному курсу.</p> <p>Изучая материал по выбранной литературе, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).</p> <p>Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса.</p> <p>Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь.</p> <p>Полезно составлять опорные конспекты.</p> <p>При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.</p> <p>Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.</p>

		<p>Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента.</p> <p>Различают два вида чтения: первичное и вторичное.</p> <p>Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятого слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.</p> <p>Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).</p> <p>Основные виды систематизированной записи прочитанного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала; 4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. <p>Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.</p> <p>Методические рекомендации по составлению конспекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 2. Выделите главное, составьте план; 3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. <p>В тексте конспекта желательно приводить не только</p>
--	--	---

		<p>тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.</p> <p>Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.</p>
2.	Анализ приемов композиционного письма хоровой партитуры	<p>При работе с хоровой партитурой начинается с (1) общего знакомства с хоровым сочинением, где основной задачей является создание первого впечатления от музыкального и поэтического текста, позволяющего ощутить степень выразительности музыки и слова. Способы первого прочтения музыкального материала могут быть различными:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Исполнение хоровой партитуры на фортепиано. Данный способ позволяет услышать всю хоровую фактуру. – Вокальное исполнение ведущих голосов. При применении этого способа дирижер способен лично «на себе» испытать все выразительные возможности каждой хоровой партии. – Работа внутреннего слуха. Происходит активизация всех слуховых представлений хорового дирижера, что способствует созданию «полной картины». Однако, являясь высшей формой восприятия, данная способность приобретается с достаточным опытом практической работы с хором. – Прослушивание нового хорового произведения с нотным текстом в руках в «живом» исполнении или в записи. Такой способ может помочь в формировании представлений, но прибегать к нему рекомендуется после использования вышеперечисленных способов, для подтверждения правильности собственных выводов. <p>План анализа хоровой партитуры:</p> <p>1. Общие сведения о произведении и его авторах. Общие сведения о произведении. Точное и подробное название произведения. Год создания. Авторы музыки и текстов. Вид хорового творчества (хора а cappella, хор с сопровождением). Хоровой жанр произведения – миниатюра, крупная форма, обработка, хоровая песня, переложение, часть оратории, часть кантаты, сюиты, сцена из оперы. Если анализируемое произведение является частью наиболее крупного сочинения, то</p>

	<p>следует кратко охарактеризовать остальные его части, чтобы иметь общее представление обо всем цикле (состав исполнителей, количество и название частей, роль хора и др.). Сведения о жизни и творчестве композитора. Годы жизни. Общая характеристика творчества. Основные произведения. Более подробная характеристика хорового творчества. Краткие сведения об авторе литературного текста. Годы жизни. Общая характеристика творчества.</p> <p>2. Литературный текст</p> <p>Содержание литературного текста – его тема, идея, образы, форма изложения, размер (количество строф, куплетов и т.п.). Сравнение текста, использованного композитором с литературным оригиналом; возникшие изменения и их причины. Если использованный текст является фрагментом более крупного произведения (стихотворения, поэмы и др.), необходимо дать общую характеристику всего произведения. Изложение литературного текста (выписать весь использованный текст). Взаимосвязь текста и музыки. Степень их соответствия. Воплощение средствами музыки литературных тем и образов. Взаимосвязь строения текста и формы хорового произведения.</p> <p>3. Музыкально-выразительные средства</p> <p>Определение формы: одночастная (период), двухчастная, трёхчастная (простая и сложная), куплетная (число куплетов), куплетно-вариационная и др. Особенности использования композитором традиционной музыкальной формы при воплощении своего замысла в данном произведении (размер и число музыкальных предложений и др.). Разбор музыкально-тематического материала. Характеристика мелодии – темы, её интонации, метроритмические и ладовые особенности. Темп (темпы). Распределение музыкально-тематического материала между хоровыми партиями (а также солирующими голосами и инструментальным сопровождением). Ладо-тональные особенности произведения. Определение основной тональности. Характеристика тонального плана. Основные отклонения, модуляции.</p> <p>4. Хоровая фактура</p> <p>Состав хора (однородный, смешанный, число голосов-партий). Диапазоны партий и всего хора. Тесситурные условия. Степень вокальной загруженности отдельных партий. Тесситурное и динамическое соотношение между партиями (хоровой ансамбль). Роль различных партий в произведении (исполнение основного мелодического материала, подголосков, аккомпанемента и др.). Использование специфических тембровых качеств</p>
--	---

		<p>хора и его партий. Особенности интонирования (хоровой строй). Выявление на основе ладо-гармонического анализа наиболее сложных в интонационном отношении моментов с учетом закономерностей мелодического (горизонтального) и гармонического (вертикального) строя. Способы преодоления интонационных трудностей. Дикция. Вокальность литературного текста и особенности его произношения (орфоэпия). Особенности подтекстовки. Пение без текста(закрытым ртом, на слог).Приемы хорового изложения – tutti, использование неполного состава, хоровых групп, «чистых тембров», divisi, сопоставление, обособление, постепенное включение, дублирование хоровых групп или партий, переkreщивание, окружение партий, колористические приемы. Установление других вокально-хоровых особенностей произведения: специфике певческого дыхания (по фразам, цепное); характер звука («светлый», «темный», и др.); основные приемы звуковедения.</p> <p>5. Исполнительский анализ</p> <p>Разработка исполнительского плана на основе раскрытия содержания произведения и исходя из литературного, музыкального и хорового анализа. Общий характер произведения и его частей. Темповый Основные вопросы (точный перевод и объяснение всех темповых обозначений). Метрономические указания. Агогика. Динамика. Артикуляция. Выявление специфических исполнительских трудностей в связи с особенностями жанра и формы произведения (хоровая миниатюра, крупная вокально-инструментальная форма, куплетность, репризность и др.). Определение характерного для данного произведения основного исполнительского принципа (цельность, непрерывность развития, эпизодичность. Детализация, периодичность и др.).Фразировка. Связь музыкальной и литературной фразы. Определение общей и частных динамических и смысловых кульминаций. Приемы дирижирования. Темпо-метро-ритмические особенности.</p>
3.	Подготовка к исполнению программы по дирижированию	<p>Работа над хоровым произведением складывается из двух основных этапов – подготовительного и собственно исполнения произведения. Первый этап наиболее длительный, второй – краткий, но требующий максимальной концентрации всех сил. В процессе подготовительной работы проводится анализ произведения, его осмысление. Разучивается и выучивается наизусть музыкально-поэтический текст, преодолеваются вокально-технические трудности, вырабатывается исполнительская концепция. Основной задачей второго этапа – исполнения произведения – является создание и донесение до слушателя</p>

		<p>художественного образа. Последовательность работы над хоровым произведением можно представить следующим образом: целостное ознакомление с произведением; осмысление содержания; анализ произведения; разучивание и выучивание наизусть текста; впевание произведения; исполнение. Для целостного восприятия произведения надо просмотреть музыкальный текст и внимательно прочитать поэтический. Затем пропеть произведение с листа. Полезно своими словами рассказать содержание. Чтобы достоверно интерпретировать произведение и исполнить его «в стиле», надо познакомиться с творческой биографией композитора и, по возможности, автора поэтического текста. Продумать, каковы характерные черты эпохи, в которую было написано данное произведение. Перед началом разучивания следует выявить наиболее сложные в вокально-техническом и дирижерском отношении фрагменты, определить места взятия дыхания.. Исполнительская установка формируется в процессе освоения текста. Над трудными местами следует работать отдельно, а затем соединять их с предыдущей и последующей фразами. Когда текст уложился в памяти, можно эскизно исполнить произведение и выявить, таким образом, слабые места, над которыми следует поработать. Запоминание произведения осуществляется его многократным исполнением от начала до конца, желательно – без остановок. Только твердо выученное произведение дает возможность почувствовать исполнительскую свободу и получить удовольствие и удовлетворение от собственного исполнения.</p>
4.	Подготовка к коллоквиуму, творческим заданиям и опросу по ключевым категориям дисциплины	<p>Подготовка к коллоквиуму и опросу по ключевым категориям дисциплины предполагает повторение содержания конспектов; изучение дополнительной литературы – учебной, научной, методической, публицистической; обобщение, формирование собственной позиции, выбор и осмысление формулировок основных понятий и категорий дисциплины, продумывание прикладного значения изученных процессов и явлений в контексте профиля подготовки, проверку и структурирование конспектов, изучение дополнительной литературы по пройденным темам курса, самопроверку.</p>
5.	Подготовка к опросу	<p>Опрос является формой текущего контроля успеваемости обучающихся, проводится в ходе учебного процесса до начала промежуточной аттестации по дисциплине. Основной целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения обучающимися образовательной программы, проверка и коррекция хода освоения теоретического материала, практических умений и навыков, а также компетенций в</p>

		<p>течение семестра. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации.</p> <p>Подготовка к проведению опроса заключается в систематизации и повторении материала пройденных тем курса, проверки и структурировании конспектов, изучении дополнительной литературы по пройденным темам курса, самопроверка.</p>
6.	Написание аннотации	<p>Письменная работа представляет собой небольшой реферат с характеристикой творчества автора хорового произведения, теоретической частью, практическими выводами, соответствующим списком литературы. В вузе подобные письменные аналитические работы основаны на целостном анализе партитуры и включают в себя музыкальную и художественно-эстетическую составляющие индивидуального исполнительского замысла. Здесь особое внимание уделяется не столько умению отобразить, скомпоновать и логично изложить материал, сколько творческой стороне.</p> <p>В организационном плане написание аннотации делится на несколько этапов: подготовительный, исполнительский и заключительный. Подобное разделение достаточно условно, так как первый – поиски соответствующей литературы определение круга пособий, справочных материалов для последующей работы - тесно связан со вторым, исполнительским, когда предварительно отобранный и изученный материал помогает выявить характер, наиболее полно передать содержание произведения, раскрыть авторский замысел. Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, письменное изложение, оформление списка литературы и нотного приложения.</p> <p>Примерное содержание письменной работы.</p> <p>Основой оформления, как уже отмечалось выше, должен стать предварительно составленный план, состоящий из нескольких разделов: основной части, заключения и списка литературы. Основная часть, как правило, включает историко-эстетический, музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ.</p> <p>Во введении может, к примеру, содержаться очень краткая характеристика анализируемого сочинения: год создания, что послужило поводом к написанию, о чем оно, какое место занимает в творчестве автора, насколько характерно для него в целом и т.д.</p> <p>I. Историко-эстетический анализ устанавливает связь творчества авторов музыки и литературного текста с близкими по времени явлениями жизни, культуры,</p>

		<p>искусства. Творческая биография композитора должна наряду с главными направлениями его деятельности освещать вопросы стиля эпохи, индивидуального стиля автора изучаемого произведения, и в особенности, хорового творчества данного композитора, литературной основе, жанровой принадлежности. Темы, идеи, образы его основных произведений, их жанровая основа, любимые поэты, а также отношение композитора к первоисточнику. Характеристики фактурных приемов, ладовых предпочтений, особенностей гармонии, ритма следует иллюстрировать нотными примерами из произведений разных периодов (но не обязательно). Осветить историю создания анализируемого произведения, его место в творчестве композитора, уточнить, какие произведения сочинялись параллельно с анализируемым произведением. Ключевым вопросом, который должен поставить себе студент, занимаясь историко-теоретическим анализом, является типичность или не типичность изучаемой партитуры в контексте стиля эпохи в целом и автора музыки в частности: иными словами, мы должны взглянуть на партитуру одновременно глазами современника композитора и нынешнего слушателя. Следующий пункт плана этого раздела посвящается творческой характеристике автора поэтического текста и истории создания его произведения. Он включает сведения об авторе литературного текста, характеристика его творчества, разбор литературного первоисточника, сравнительный анализ с текстом хорового произведения: слияние и соответствие, превалирование одного над другим, наличие совпадения или отсутствия структурного членения музыкального и стихотворного текстов (соответствие цезур в тексте и музыке). Довольно часто авторы хоровых произведений акцентируют свое внимание лишь на некоторых сторонах образного содержания литературного текста. В связи с этим, стихотворение может использоваться на полностью, сам текст – несколько видоизменяться, не совпадать с оригиналом. Сплошь и рядом встречаются несовпадения поэтической и музыкальной фразировки. В таком случае понять идею сочинения, его эмоциональный тон поможет анализ совокупных музыкальных средств. Рассматривая и анализируя первоисточник, желательно не ограничиваться лишь общей образной характеристикой и содержанием, а следует разобрать форму, структуру и обратиться также к стихотворному размеру, делающему слово более рельефным и выразительным. Стоит упомянуть другие музыкальные произведения, написанные на этот же литературный текст, и кратко их охарактеризовать, если таковые имеются. Анализируя хоровую партитуру с иностранным текстом, нужно сделать его дословный перевод, что</p>
--	--	--

		<p>необходимо для выявления сути произведения, его эмоциональной наполненности.</p> <p>II. Музыкально-теоретический анализ опирается на принципы музыковедческого исследования, ориентироваться на исполнительство, на то, как с помощью дирижерских средств передать содержание, воплотив его в живом звучании. Работая над музыкально-теоретическим анализом, сначала желательно ответить на те пункты плана аннотации, которые наиболее ясны и понятны. Пункты плана, вызывающие сомнения и вопросы, требуют отдельной проработки, сбора информации в библиотеке, советов педагогов по специальности и другим профилирующим дисциплинам. Музыкально-теоретический анализ предполагает освещение достаточно широкого круга вопросов, связанных определения формы произведения и ее соотношения с формой литературного текста, жанровой основы, ладо-тонального плана с последующей фиксацией внимания на опорных тональных функциях и взаимосвязях. Здесь же, в самом начале, дается характеристика темпов, метра, счётной доли, динамики, склада хорового письма.</p> <p>В соответствии с замыслом композитора в хоровом произведении могут быть использованы различные приемы изложения: унисон (подобный мелодический склад изложения встречается, как правило эпизодически); полифонический, подголосочный склад; гармонический (используется эпизодически); гомофонно-гармонический, когда тема звучит в одном из голосов, а остальные ей аккомпанируют.</p> <p>В крупных хоровых сочинениях, в произведениях с инструментальным сопровождением применяется смешанный тип письма.</p> <p>Большое значение для решения художественных задач, стоящих перед дирижером, имеет внимательное отношение ко всем авторским указаниям, находящимся в партитуре. Все они должны быть расшифрованы. При этом изложение не может быть формальным, в нем следует воздержаться от субъективных высказываний («мне кажется», «чувствуется, что здесь..» и др.), не подкрепленных конкретными выводами, основанными на результатах произведенного теоретического исследования. Целостный анализ хорового произведения нужно строить по принципу от общего к частному, рассматривая смысловое интонационное содержание в связи с особенностями изложения в партитуре.</p> <p>Разумеется, в написании аннотаций на произведения без сопровождения и с сопровождением есть своя специфика. Особенно ярко это отражается в музыкально-теоретическом и исполнительском разделах аннотации. Произведения а cappella требуют тщательнейшей и всесторонней проработки фактуры.</p>
--	--	--

		<p>Музыкальная форма непосредственно связана с выражением идей, мироощущения автора и объединяет все музыкальные средства. Анализ структуры сочинения помогает исполнителю раскрыть замысел композитора, то своеобразное и неповторимое, что присуще именно данному произведению. Здесь каждый раздел формы является определенным этапом в общем развитии. В связи с этим большое значение приобретает умение находить в каждом из них кульминации. При этом перед дирижером встает задача выстроить единую линию развития музыкального материала, выявить общую кульминацию, основную мысль произведения.</p> <p>Особенности музыкальной формы тесно связаны с понятием жанра, стиля, характеризующими приверженность композитора к какому-то художественному направлению, что не исключает сочетания разных стилевых признаков, встречающихся в произведении одного автора. Стиль и жанр определяют характер музыки, использование тех или иных фактурных приемов, в частности, контрапунктических - различного вида подголосков, педали, отдельные имитации и др. В этом случае очень важно определить роль каждого голоса в хоровой ткани. Особенно - при анализе фактуры полифонических произведений.</p> <p>Анализируя форму произведения – начиная с темы, мотивов, фраз, предложений, периодов, частей – его структуру в целом следует рассматривать в соотношении с логикой развития содержания (сюжетной линии, драматургии), поэтического текста. По возможности, сразу же следует указать и жанр произведения. Зачастую указание на жанр хоровой миниатюры весьма определенно характеризует форму произведения. Иногда само название произведения дает ключ к пониманию жанра и формы («Элегия» В. Калинникова, «Хоровод» Г. Свиридова). Встречаются примеры, когда название партитуры, отсылая нас к определенному жанру, вступает в некоторое противоречие с жанровой природой произведения: в таких случаях необходимо понять, в чем заключается это мнимое несоответствие .</p> <p>Исследуя жанровые истоки хорового произведения, необходимо осуществить анализ целого комплекса выразительных средств, таких как характер мелодики, темп, метроритм, тональность и ладовое наклонение, склад изложения, особенности формы и т.д. Некоторые хоры выдержаны в одних жанровых рамках, другие же, где образность текста построена на контрастах, могут сочетать несколько жанровых признаков.</p> <p>Выявить ладотональные особенности произведения. Установить и изложить причины выбора композитором тональных, ладовых и композиционных средств в связи с их выразительным значением.</p> <p>Указать подробный тональный план произведения</p>
--	--	---

	<p>.Указать степень родства тональностей при наличии в музыкальном тексте отклонений и модуляций . Определить особые ладовые средства, если они имеются в партитуре.</p> <p>Сделать гармонический анализ. Написать цифровку наиболее интересных эпизодов с указанием особенностей гармонического языка автора произведения. Обратит внимание и зафиксировать историческую обусловленность и связь гармонического языка с тем или иным музыкальным стилем(XVIII,XIX,XX вв.). Проанализировать каденции. Выявить преобладание функциональности или колористичности гармонического языка. Указать взаимосвязь гармонии и полифонии в сочинении.</p> <p>Сделать полифонический анализ. Определить тип полифонии (имитационная, контрастная, подголосочная). Выделить и разобрать имитационных разделы (при наличии их в произведении).</p> <p>Проанализировать музыкальный тематизм: характер темы, тип мелодики, интонационно-интервальная структура. Охарактеризовать преобладающие интонации, связав их с образной сферой произведения.</p> <p>Сделать мелодический анализ всех голосов партитуры, указав их степень мелодизации. Обозначить глубину тематического контраста или степень тематического единства (внутри разделов, между частями).</p> <p>Проанализировать темпы, агогические изменения сочинения. Выявить взаимосвязь выбора метра, размера произведения с содержанием и развитием музыкального образа. Проанализировать темпы, агогические изменения сочинения. Выявить взаимосвязь выбора метра, размера произведения с содержанием и развитием музыкального образа.Проанализировать метро-ритмические особенности тематизма. Определить характерные ритмические фигуры. Указать на совпадение или разность ритмических рисунков во всех голосах партитуры в связи с их выразительным значением.</p> <p>Дать характеристику музыкального склада письма произведения и его фактурных особенностей (монодический, гомофонно-гармонический, гармонический, полифонический, смешанный).</p> <p>Охарактеризовать динамические средства выразительности. Выявить преобладающий тип динамики. Указать на совпадение или разность динамических указаний во всех голосах. Установить и изложить причины этих авторских указаний в связи с их выразительным значением.</p> <p>III. Вокально-хоровой анализ. Основной целью вокально-хорового анализа является выявление вокально-технических задач партитуры и определение её наиболее проблемных разделов. На основании этого</p>
--	--

	<p>анализа строится репетиционный план. Кроме того, он помогает глубже понять художественные намерения автора.</p> <p>Определить состав исполнителей тип (по составу партий: однородный, смешанный) и вид (по количеству голосов: трёхголосный, четырёхголосный) хора с учётом наличия разделения в партиях <i>divisi</i>.</p> <p>Определить тембровые и динамические ресурсы произведения. Указать приемы хорового изложения.</p> <p>Определить диапазоны партий и хора в целом, (обозначение нот буквенное или в виде партитуры.)</p> <p>Оценка диапазонов каждой партии в сравнении с рабочим диапазоном.</p> <p>Выявить тесситурные условия каждой партии, степень вокальной нагрузки и требований, предъявляемых к каждой партии и хору в целом данным хоровым сочинением. Связать анализ тесситурных условий с художественным характером произведения. Выявить проблемы хорового ансамбля, связанные с тесситурными и иными условиями (естественный, искусственный ансамбль).</p> <p>Отметить особые вокальные требования к хоровым партиям (наличие басов-октавистов, наличие эпизодов <i>solo</i> в партиях, выход за пределы рабочего диапазона, использование <i>divisi</i> более чем в 2-х партиях и т.д.).</p> <p>Проанализировать элементы хоровой звучности по всем видам ансамбля. Обозначить технические сложности мелодического, гармонического строя в произведении. Наметить пути их преодоления. В процессе анализа следует учесть степень ладовой определённости и своеобразие интонирования его характерных ступеней как по вертикали, так и по горизонтали; наличие или отсутствие в интонировании мелодии ладовой опоры; использование сложных для интонирования голосом переходных звуков; изменения тяготения звуков при смене их функциональной или ладовой настройки.</p> <p>Выявить наличие в партитуре фактурных, тесситурных, динамических, мелодических, темповых и иных трудностей чистого интонирования.</p> <p>Проанализировать вокально-технические особенности хоровой партитуры: специфику певческого дыхания, его виды, цезуры и их связь с фразировкой и дыханием. Характер окраски звука и приемы звуковедения, характер атаки звука в связи с используемыми штрихами и динамическими оттенками.</p> <p>Охарактеризовать выразительное значение дикции в данном сочинении, вокальность поэтического текста. Связать характер подачи текста с характером произведения. Определить дикционные сложности; наметить и указать пути их преодоления. Определить особенности орфоэпии и редуцирование гласных в данном сочинении. Выявить логические ударения в</p>
--	---

	<p>тексте и соотнести их с музыкальной акцентировкой (пластикой слова). Охарактеризовать хоровую оркестровку. Проанализировать темброво-динамические краски хора для выявления художественной целесообразности функций голосов.</p> <p>Оценить количественный состав хорового коллектива, необходимый для раскрытия художественного образа. Описать расположение коллектива на сцене, продиктованное авторским замыслом (при наличии многохорности, театрализация исполнения т.д.).</p> <p>IV. Исполнительский анализ. Главной задачей исполнительского анализа является разработка подробного плана интерпретации хорового произведения. Автору работы нужно конкретизировать исполнительские намерения; определить художественную меру основных аспектов намеченного плана; осознать узловые моменты авторского замысла, обобщить и подытожить их. Кроме того, нужно ответить на вопросы: с какой целью применены те или иные средства музыкальной выразительности и как они ,взаимодействуя, раскрывают художественный образ музыкального сочинения.</p> <p>Определиться с трактовкой жанровой принадлежности. Изложить трактовку формы, касающиеся деталей прочтения. Чем обусловлен авторский тип композиции, структуры. Какие образно-выразительные возможности сыграли главную роль для выбора именно той или иной формы произведения? В чём отличие формы данного хора от общего исторически сложившегося типа (пропорции частей, степень контраста, развитость и самостоятельность музыкально-тематического материала, глубина и степень контраста между ними).</p> <p>Определиться с трактовкой темпов, их соотношением; указать на связь темпоритма с образной сферой. Выявить зависимость темпа и фактуры, темпа и штрихов, темпа и тембровых особенностей партитуры. Обозначить стилистическую направленность произведения в общем контексте стиля эпохи, в которую оно было написано. Определиться с исполнительским анализом тематизма.</p> <p>Сделать анализ драматургии произведения. Соотнести и выстроить кульминации: частные, общие, генеральную. Проанализировать за счёт каких средств музыкальной выразительности автор выстраивает подходы к ним. Определиться с исполнительской трактовкой кульминаций. Установить драматургию пауз, фермат (на грани между частями, внутри них).</p> <p>Охарактеризовать фразировку. Указать на особенности фразировки анализируемого произведения. Выявить соответствие внутреннего строения фраз и предложений. Определить кульминации фраз и отметить точки тяготения (т.н. интонационно-тематические узлы)</p>
--	---

		<p>сильные и слабые такты. Указать дирижёрские трудности, разделив их на сложности технического и художественного порядка.</p> <p>В завершении исполнительского анализа нужно определить и сравнить линии нарастания и убывания гармонической яркости с линиями мелодическими, ритмическими, темповыми, динамическими, фактурными и т.п. Это позволит выявить главное и второстепенное в музыкальном материале для выстраивания драматургии сочинения и приблизиться к постижению авторского замысла.</p>
7.	Подготовка к промежуточной аттестации (зачету и экзамену)	<p>Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) по дисциплине «Дирижирование» проводится в форме зачета и экзамена. Для подготовки к зачету или экзамену студенту необходимы каждодневные занятия дирижированием. Вначале желательно отработать трудные для исполнения фрагменты произведений. Еще раз продумать образное содержание музыки, постараться их предать в своем исполнении. Большое внимание следует уделить повторению партитуры, ее игре наизусть. Следует исполнить каждый голос отдельно. Только твердо выученное произведение даст возможность почувствовать исполнительскую свободу и получить удовольствие и удовлетворение от собственного вокального исполнения.</p>

Самопроверка

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения обсуждения проблемы на семинарских занятиях студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы и формулировки основных положений и доказательств.

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение теста может получиться в результате применения механически заученных без понимания сущности теоретических положений.

Самопроверка включает:

- умение следить за собой: за своим поведением, речью, действиями и поступками, понимая при этом всю меру ответственности за них;
- умение контролировать степень понимания и степень прочности усвоения знаний и умений, познаваемых в учебном заведении, в коллективе, дома;
- умение критически оценивать результаты своей познавательной деятельности, вообще – своих действий, поступков, труда (самооценка).

Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатывает дисциплину труда (физического и умственного), позволяет вовремя заметить свои ошибки, вселяет веру в успешное использование знаний и умений на практике.

Самоконтроль вырабатывается и в учебной практике. Способы самоконтроля могут быть следующими:

- перечитывание написанного текста и сравнение его с текстом учебной книги;
- повторное перечитывание материала с продумыванием его по частям;
- пересказ прочитанного;
- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти;
- рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные положения;
- участие во взаимопроверке (анализ и оценка устных ответов, практических работ своих товарищей; дополнительные вопросы к их ответам; сочинения-рецензии и т.п.).

Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда, прежде всего потому, что он способствует глубокому и прочному овладению знаниями.

Использование самоконтроля в учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых приемов и методов умственного труда, находить в нем допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую его коррекцию.

И конечно, необходимо отметить большое воспитательное значение самоконтроля как оценочно-результативного компонента учебной деятельности. Овладение умениями самоконтроля приучает студентов к планированию учебного труда, способствует углублению их внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей.

Консультации

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении практических задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Метод. рекомендации составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 53.03.05 «Дирижирование»
профиль «Дирижирование академическим хором»

Автор: профессор ВАК О.Н. Бурова