

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ «ИННОВАЦИОННО-НАУЧНЫЙ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «КУЛЬТУРА»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор Центра «Культура»
_____ С.Ю.Мосяйкина

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА**

«Дирижирование»

Авторы разработчики:

Ризоватова Е.В., специалист по учебно –
методической работе Центра «Культура»
Вьюк М.Я. – директор МБОУ ДОД ДМШ
№ 3 г.Нижнего Новгорода, заслуженный
работник культуры РФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

2014

Пояснительная записка

В современной социокультурной ситуации, когда требуется мобильный и креативный профессионал, необходимо в процессе повышения квалификации ориентироваться на более совершенную организацию процесса обучения, на использование новых педагогических технологий в обучении особенностям хорового дирижирования, на индивидуальные способности слушателей.

Обновление содержания и структуры процесса повышения квалификации позволит так организовать процесс изучения курса хорового дирижирования, чтобы привлечь слушателей к активному художественному познанию хоровых произведений, предоставить им простор для проявления образного мышления, технических дирижерских возможностей, глубокого и яркого мастерства и исполнительского творчества. Необходимость создания данной программы подтверждается:

- недостаточностью самостоятельности мышления, инициативы, творческого понимания музыкального текста.

Исследования также показывают, что применение многих традиционных методических приемов по дирижированию приводит к отрыву от художественного осмысления произведений. Незнание и непонимание их образно-смысловой основы — одна из причин низкой эффективности процесса хорового дирижирования.

Профессионализм дирижёра включает:

- исследовательскую деятельность — умение полно и грамотно анализировать произведение, способности выделить главное, умения чувствовать фразу;

- глубину интеллектуального постижения содержания и формы произведения;

- потребность в знаниях;

- качества дирижерского воплощения художественного образа хорового сочинения, овладение техникой дирижирования, выразительная передача художественного замысла произведения;

- стремление к занятиям художественно-творческой деятельностью;

- художественно-творческий аспект в интерпретации идейно-образного содержания хорового произведения

- способность к рефлексии (самоанализ, осмысление);

- самостоятельность в решении проблем.

Специфика профессиональной деятельности— хормейстера- и связанные с ней трудности требуют от него не только определенной системы знаний, но и умения гибко применять эти знания, решать множество проблем, обусловленных особенностями хорового

музыкального материала, формами и методами проведения хоровых репетиций, организацией хорового коллектива.

Поэтому специалисту этого профиля нужна не только система знаний, навыков и умений, но и сформированность способности трансформировать знания в новых условиях.

Цель курса: получение новой информации о профессиональной деятельности в области дирижирования, совершенствование навыков дирижёрской деятельности.

Учебный процесс преследует задачи:

- совершенствовать дирижерское мастерство в процессе освоения особых технических способов и приемов дирижерско-хорового искусства;
- развивать систему дирижерско-исполнительских компетенций, необходимых для работы с хоровыми коллективами;
- развивать умения обучающихся творчески интерпретировать произведение и воплощать его в звуке хора и жесте дирижера;
- развивать способность анализировать и решать творческие дирижерские задачи.

В процессе повышения квалификации слушателей предполагается предъявление **следующих требований к результатам освоения** дополнительной профессиональной программы в области профессиональной деятельности:

- осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий;
- осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации и различными слоями населения с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства и педагогики, участвовать в проведении пресс-конференций, других PR-акций;
- осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры (программы фестивалей, творческих конкурсов, мастер-классов);
- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций,
- выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения;

в области педагогической деятельности:

- планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные

педагогические принципы и методы обучения, используя традиционные и современные технологии и методики образования в области музыкального (дирижерского) искусства;

в области организационно-управленческой деятельности:

• осуществлять организационно-управленческую работу в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования;

Планируемые результаты освоения дополнительной профессиональной образовательной программы «Дирижирование (академический хор, народный хор)»

По окончании обучения слушатель должен:

- *знать:*
 - ✓ нормативно – правовые документы Российской Федерации в области культуры, трудовой кодекс Российской Федерации;
 - ✓ классические и современные произведения мирового и Отечественного (музыкального, изобразительного) искусства и литературы;
- *совершенствовать:*
 - ✓ дирижерское мастерство в процессе освоения особых технических приемов дирижерско – хорового искусства;
 - ✓ способность и рефлексии (самоанализ, осмысление);
 - ✓ музыкальные знания в системе дополнительного профессионального образования.
- *развивать:*
 - ✓ умение обучающихся творчески интегрировать музыкальное произведение;
 - ✓ систему дирижерско – исполнительских компетенций необходимых для работы в хоровом коллективе;
 - ✓ способность анализировать и решать творческие дирижерские задачи.
- *осуществлять:*
 - ✓ организационно – управленческую работу в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования;
 - ✓ планирование учебного процесса;
 - ✓ постоянную связь со средствами массовой информации с целью популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства и педагогики и другими PR – акциями;
 - ✓ творческих проектов (фестивали, творческие конкурсы, мастер – классы, открытые уроки).

**Учебный план дополнительной профессиональной образовательной
программы «Дирижирование»**

Форма обучения: очная.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

№	Наименование разделов и тем	Всего час.	Аудиторных		Форма промежут. аттестации
			Лекции	Практ., семинарские занятия	
1.	Стратегия развития в современных социокультурных условиях.	16	8	8	зачет
2.	Актуальные проблемы воспитания и обучения детей и подростков на этапе модернизации образования.	8	6	2	зачет
3.	Трудовые отношения в сфере культуры.	8	6	2	зачет
4.	Методика преподавания дирижирования (академический хор, народный хор) в ДМШ, ДШИ	28	20	8	зачет
5.	Организация конкурсной и концертной деятельности.	10	4	6	зачет
	Итоговая аттестация	2			комплексный зачет
	ИТОГО:	72			

Промежуточная аттестация проводится в рамках часов отведенных на учебные занятия.

Содержание.

Раздел 1. *Стратегия развития культуры в современных социокультурных условиях.*

Раздел 2. *Актуальные проблемы воспитания и обучения детей и подростков на этапе модернизации образования.* Основные положения стратегической образовательной инициативы «Наша новая школа». Федеральная целевая программа «Развитие образования в Российской Федерации до 2020 года». Концепция и основные положения целевой

программы «Развитие дополнительного образования детей» (проект).
Профессиональный стандарт педагога.

Раздел 3. Трудовые отношения в сфере культуры. Основные положения Трудового кодекса РФ в области. Оплаты труда. Исчисления трудового стажа. Понятие «Трудовой договор» и сфера его использования. Понятия «совмещение» и «совместительство».

Раздел 4. Методика преподавания дирижирования (академический хор, народный хор) в ДМШ, ДШИ. Психолого – педагогические особенности детей разных возрастных категорий. Психологические аспекты взаимоотношений учителя и ученика. Коммуникативная культура педагога. Вопросы музыкальной психологии. Формы и методы работы в хоре (академическое направление). Вокальная работа в народно – певческом коллективе. Дирижирование (академический хор, народный хор). Практические приемы воспитания вокальных навыков в процессе обучения хоровому пению. Детских голос и особенности его развития. Актуальные проблемы в работе над строем и ансамблем в хоровом коллективе. Работа с репертуаром в хоре (академический хор, народный хор).

Раздел 5. Организация конкурсной и концертной деятельности. Формирование инвестиционной привлекательности культурного продукта. Продвижение культурного продукта на рынке услуг. Методика подготовки хорового коллектива к конкурсу. Психологические аспекты исполнительства участников хорового коллектива в условиях конкурса. Анализ исполнения программ участниками областных конкурсов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Дирижирование»

№	Наименование разделов и тем	Всего час.	В том числе		Форма контроля
			Лекции	Практ., семинарские занятия	
I.	Стратегия развития в современных социокультурных условиях	16			зачет
1.1.	Культурология	2	2		

1.2.	Диалог искусств: литература и музыка	4			
1.3.	Организация эффективной работы в учреждениях культуры	2	2		
1.4.	Работа с молодежью в современных социально – экономических условиях (молодежная субкультура, маргинальные группы, современная песенная культура).	4	4		
1.5.	Религия в современном мире.	2	2		
1.6.	Проблемы современной российской семьи.	2			
II.	Актуальные проблемы воспитания и обучения детей и подростков на этапе модернизации образования.	8			зачет
2.1.	Основные положения стратегической образовательной инициативы «Наша новая школа»	2	2		
2.2.	Федеральная целевая программа «Развитие образования в Российской Федерации до 2020 года»	2	2		
2.3.	Концепция и основные положения целевой программы: «Развитие дополнительного образования детей» (проект)	2	2		
2.4.	Профессиональный стандарт педагога.	2	2		
III.	Трудовые отношения в сфере культуры.	10			зачет
3.1.	Основные положения Трудового кодекса РФ в области: - Оплаты труда; - Исчисления трудового стажа; - Понятие «Трудовой договор» и сфера его использования; - Понятия «совмещение» и «совместительство»	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2		
IV.	Методика преподавания дирижирования (академический хор, народный хор) в ДМШ,	30			зачет

	ДШИ:				
4.1.	Психолого – педагогические особенности детей разных возрастных категорий.	2	2		
4.2.	Психологические аспекты взаимоотношений учителя и ученика.	4	3	1	
4.3.	Коммуникативная культура педагога	4	2	2	
4.4.	Вопросы музыкальной психологии	2	2		
4.5.	Формы и методы работы в хоре (академическое направление)	3	3		
4.6.	Вокальная работа в народно – певческом коллективе	3	3		
4.7.	Дирижирование (академический хор, народный хор)	4	4		
4.8.	Практические приемы воспитания вокальных навыков в процессе обучения хоровому пению	2	2		
4.9.	Детских голос и особенности его развития	2	2		
4.10.	Актуальные проблемы в работе над строем и ансамблем в хоровом коллективе	2	2		
4.11.	Работа с репертуаром в хоре (академический хор, народный хор).	2	2		
V.	Организация конкурсной и концертной деятельности.	10			зачет
5.1.	Формирование инвестиционной привлекательности культурного продукта;	2	2		
5.2.	Продвижение культурного продукта на рынке услуг.	2	2		
5.3.	Методика подготовки хорового коллектива к участию в конкурсе.	4	1	3	
5.4.	Психологические аспекты исполнительства участников хорового коллектива в условиях конкурса. Анализ исполнения программ участниками областных конкурсов.	2	2		
	Итого:	72	60	12	

Требования к итоговой аттестации.

Текущий контроль при обучении по дополнительной профессиональной программе «Дирижирование (академический хор, народный хор)» осуществляется на основе итогового зачета.

В ходе проведения зачета осуществляется творческий показ репертуара концертной программы хорового коллектива.

Оценочный материал.

Теория.

1. Основные исторические этапы вокально-хорового воспитания детей в России.
2. Методические системы вокально-хорового обучения прошлого и настоящего.
3. Детский хор. Принципы организации хорового обучения.
4. Хоровое пение как ведущее средство слухового и вокального воспитания учащихся ДМШ, ДШИ.
6. Вокальный слух у детей и пути его развития.
7. Строение детского певческого аппарата.
8. Детский голос. Проблема его охраны.
9. Вокальная характеристика хоровых партий детского хора ДМШ, ДШИ.
10. Мутация голоса.
11. Вокальный режим в воспитании детского голоса.
12. Специфика вокальной работы с детьми.
13. Методы формирования навыков певческой установки в детском хоре.
14. Методы работы в детском хоре над певческим дыханием.
15. Процесс звукообразования в детском хоре ДМШ, ДШИ.
16. Взаимосвязь атаки звука с элементами хоровой звучности.
17. Методы формирования различных типов звуковедения в детском хоре.
18. Методы работы над ансамблем в детском хоре.
19. Методы работы над строем детского хора.
20. Дикция и орфоэпия в пении.
21. Развитие навыков многоголосного пения в детском хоре.
22. Хоровая культура: творчество, исполнительство, педагогика.

23. Специфика хорового исполнительства.
24. Исполнение и интерпретация. Составляющие исполнительского процесса в музыке.
25. Хоровая партитура.
26. Хоровая фактура.
27. Средства музыкальной выразительности в хоровом исполнительстве.
28. Понятие художественного (музыкального) стиля. Три уровня художественного стиля и их особенности.
29. Исполнительский стиль.
30. Характеристика классического стиля исполнения.
31. Романтический стиль и его особенности.
32. Основные признаки лирико-интеллектуального исполнительского стиля.
33. Хоровая самодеятельность. Любительские коллективы.
34. Прослушивание поступающих в детский хоровой коллектив.
35. Значение планирования в детском хоровом коллективе. Структура и содержание плана.
36. Организационные основы работы детского хорового коллектива.
37. Основные принципы подбора репертуара детского хорового коллектива.
38. Предварительная работа руководителя хора над хоровой партитурой: задачи и методика.
39. Методы распевания детского хора.
40. Репетиционный процесс в детском хоре ДМШ, ДШИ.
41. Формы разучивания хорового произведения.
42. Концертная деятельность хора в ДМШ, ДШИ.

Практика.

- ✓ Открытый урок.
- ✓ Контрольный урок.
- ✓ Мастер – класс.

Организационно – педагогические условия.

Оборудование учебного кабинета:

- ✓ столы, стулья, доска, пюпитры.

Средства обучения:

- ✓ музыкальные инструменты, нотные тетради.

Технические средства:

- ✓ аудиоаппаратура, видеоаппаратура.

Информационное обеспечение:

- ✓ INTERNET- ресурсы.

Список литературы и методической литературы:

1. Алиев, Ю. Б. Пути формирования многоголосных навыков в детском хоре // Музыкальное воспитание в школе. — М., 1965. — Вып. 4. — с. 12-25
2. Андреева, Л., Локтев, В. О самодеятельном детском хоре. Методическое пособие // Искусство хорового пения. — М., 1963. — с. 82-111

3. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. Научно-методическая разработка. – М.: 1999.
4. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
5. Гневышева, В. Вокальное воспитание в хоре начальной школы // Музыкальное воспитание в школе. — М., 1963. — Вып. 2
6. Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором. М., 1957.
7. Егоров А. Очерки по методике преподавания дирижерско – хоровых дисциплин. Л., 1958.
8. Живов В.Теория хорового исполнительства. – М., 1984.
9. Журавленко Н.И. Уроки пения. – Минск: «Полиграфмаркет», 1998.
- 10.Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007.
- 11.Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре начальной школы. – М.: «Музыка», 1977.-50с.
- 12.Музыка каждый день. Музыкальная хрестоматия. - СПб., 1997.-244с.
- 13.Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. «Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом» - М.: «Академия», 1999, 222с.
- 14.Попов С.В. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора. – Изд. 2-е – М.: «Музыка», 1961.-112с.
- 15.Работа с детским хором: Сб. статей/ Под ред. Проф. В.Г. Соколова. М.: «Музыка», 1981.-68с.
16. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер , 2007.
- 17.Румер, М. Начальное обучение пению. — М., 1982
- 18.Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка: Учебное пособие.- М.: «Академия», 2002.-352с.
- 19.Соколов В.Г., Попов В.С., Абелян Л.М. Школа хорового пения. М., 1987. Вып. 2. Разд.1
- 20.Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио./ Оформление обложки А.Ф. Лурье. - СПб.: Изд. «Лань», 1997.-64с.
- 21.Струве, Г.А. Школьный хор. – М.: Музыка, 1981
- 22.Тевлина, В.К. Вокально-хоровая работа // Музыкальное воспитание в школе. – вып. 15. – М., 1982