

**Методические рекомендации по дисциплине
«ДИРИЖИРОВАНИЕ»**

Направление подготовки: 53.04.04 Дирижирование

Магистерская программа: Дирижирование академическим хором

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Ялта – 2019 г.

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Цель и функции методических рекомендаций дисциплины.....	4
Методические рекомендации	5
Методические рекомендации для преподавателей.....	6
Методические рекомендации для обучающихся.....	7
Программный минимум для 1 – 2 курсов.....	9
Программные требования к промежуточной аттестации.....	10
Программные требования к итоговой аттестации.....	10
Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.....	10
Рекомендуемый репертуар.....	10
Перечень учебно-методической литературы.....	12
Информационные ресурсы.....	13
Нотная литература.....	13
Глоссарий.....	15

Пояснительная записка

В основу методических рекомендаций положена концепция развивающего обучения, согласно которой работа над приобретением и совершенствованием профессиональных исполнительских навыков и умений находится в неразрывной связи с всесторонним, универсальным развитием личности обучающегося, расширением его художественного и общекультурного кругозора, активизацией творческих и познавательных сил.

Основными музыкальными способностями являются профессиональный музыкальный слух, чувство ритма, художественно-образное мышление, двигательно-моторная исполнительская техника. Весь этот комплекс способностей формируется при изучении конкретных музыкальных произведений в условиях индивидуальной работы в исполнительском классе. В этой связи важное значение приобретает выбор репертуара. Широкое ознакомление с музыкой разных времен и стилей, соответствие отобранных для работы в классе произведений с поставленными педагогическими целями и задачами, интерес обучающегося к этим произведениям, индивидуальная направленность репертуара – все это залог положительных результатов общемузыкального и технического развития будущего дирижера хора.

Столь же важно формирование у обучающегося профессионально-корректного отношения к авторскому тексту. Тщательное прочтение нотного первоисточника, изучение подлинных авторских намерений – главная задача исполнителя. Преподаватель должен помочь обучающемуся разобраться в логике композиторского мышления, осознать композиционные особенности организации музыкального материала, проникнуться образно-поэтическим содержанием произведения.

Данная дисциплина изучается в базовом цикле дисциплин учебного плана по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование» магистерская программа «Дирижирование академическим хором».

Цель методических рекомендаций по дисциплине «Дирижирование» состоит в управлении и самоуправлении учебной деятельностью обучающихся по развитию профессионально-значимых компетенций; в предоставлении обучающимся в общедоступном виде на электронных носителях материалов, обеспечивающих ориентацию в специфике программного содержания дисциплины, понимание основных аспектов самостоятельной работы по его изучению и успешному освоению.

Функции УМКД:

- обозначить требования к содержанию изучаемой дисциплины, к образовательным результатам и средствам их достижения;
- обеспечить преемственность в преподавании учебных дисциплин;
- систематизировать материалы различной направленности и содержания для изучения разделов дисциплины «Дирижирование»;
- обеспечить обучающихся необходимой учебной и учебно-методической документацией для изучения дисциплины;
- предоставить материалы и методические рекомендации для управления и самоуправления самостоятельной работой студентов;
- определить критерии для самоконтроля и оценивания учебных достижений.

Методические рекомендации

Изучение курса дирижирования осуществляется в форме индивидуальных занятий на протяжении всего процесса обучения. Данная форма позволяет учитывать личностные особенности, уровень специальной подготовки каждого обучающегося; создает условия для его эстетического и профессионального развития.

В начале каждого учебного семестра составляется индивидуальный план работы обучающегося по овладению профессиональными компетенциями в соответствии с программными требованиями и уровнем его музыкальной подготовки. Учебный репертуар подбирается так, чтобы, с одной стороны, осваивались приемы изучения, интерпретации и исполнительского воплощения хоровых произведений; с другой – осуществлялось применение этих примеров в работе над конкретными произведениями. Репертуар составляется с учетом постепенного усложнения. При составлении индивидуальных программ учитывается соотношение в них различных стилей и жанров; хоровой классики и произведений современных авторов; произведений а cappella и с сопровождением. В определенных случаях допустимо включение в индивидуальный план обучающегося произведений повышенной трудности.

Отбор учебного материала обусловливается следующими принципами:

- связь учебного материала с практикой;
- интегративность – связь курса с предшествующими и последующими дисциплинами;
- единство идейного содержания и художественной формы;
- развивающий характер учебного материала.

Каждое индивидуальное занятие в классе дирижирования предполагает включение нескольких обязательных компонентов:

- исполнение партитуры на фортепиано;
- пение хоровых партий и аккордовых вертикалей;
- анализ поэтического текста и музыки;
- составление исполнительского плана;
- дирижерское воплощение;
- овладение дирижерской техникой и методами работы над произведением.

Вместе с преподавателем в классе дирижирования работает профессиональный концертмейстер, который озвучивает работу студента на фортепиано.

В зависимости от значимости учебных задач и этапа изучения произведения используются следующие методы:

- объяснительно-иллюстративный – рассказ, показ, прослушивание партитуры в записи или исполнения на фортепиано;
- инструктивно-репродуктивный – упражнения, разбор партитуры, изучение отдельных дирижерских приемов;
- проблемный – создание исполнительской концепции, художественная интерпретация, поиск исполнительских средств выразительности, адекватных художественному образу.

В ходе работы в классе дирижирования используются технические средства обучения – аудио- и видеозаписи выступлений хоровых коллективов. Подобная наглядность позволяет осмысливать хоровое звучание в режиме реального времени, а также помогает выстроить исполнительский план произведения.

Важнейшую роль в освоении обучающимся практических умений и навыков, полученных на индивидуальных занятиях, имеет его самостоятельная домашняя работа.

В процессе самостоятельной подготовки практически формируется предрепетиционная техника хормейстера, которая в будущей практической деятельности станет основой непрерывного профессионального роста. Осваивается она прежде всего на изучении хоровой партитуры. В работе над хоровой партитурой можно выделить три

основных этапа: разбор, изучение, исполнение.

Разбор партитуры (первый этап) подразумевает: ознакомление с литературным содержанием произведения, его основной идеей, особенностями поэтического языка; проигрывание партитуры на фортепиано для проверки первоначального зрительного впечатления и слухового представления о звучании.

Изучение партитуры (второй этап) включает: проигрывание на фортепиано по частям с целью установления ясности структуры (мотив, фраза, предложение, период); пение (как сольфеджио, так и с текстом) хоровых голосов в различных вариантах (от начала до конца, с переходом из одной партии в другую, одного голоса с одновременным исполнением других на фортепиано); пение аккордов по вертикали для развития хорового слуха и создания верного представления о последовательности гармонического движения, интонационной устойчивости в партитуре; освоение приемов, необходимых в будущей репетиционной работе с хором (игра одной рукой на фортепиано какого-либо одного голоса или нескольких голосов с одновременным дирижированием другой рукой). На втором этапе изучения хорового произведения рекомендуется метод целостного анализа (от общего к частному).

Дирижерское воплощение музыкального произведения (заключительный этап) имеет специфические особенности. Прежде всего, в дирижировании необходимо добиваться, чтобы каждый дирижерский жест был наполнен содержанием, отражал образный строй всех элементов музыкальной речи исполняемого произведения, а также специфику хорового звучания (особенности произношения слов, формирования гласных, атаки звука и его окраски; ощущение крайних регистров и т.д.). Успешность осуществления этой задачи будет зависеть от уровня мышления студента, основу которого составляют музыкально-слуховые представления (способность внутренним слухом мысленно воспроизводить нотную запись), а также умение раскрыть содержание и художественную сущность музыкального произведения.

Основными показателями изученности произведения являются свободное владение нотным текстом, глубокое и обоснованное раскрытие замысла композитора, степень яркости воплощения хорового произведения во всех видах работы (исполнение на фортепиано, голосом, дирижирование).

Методические рекомендации для преподавателей

Основной целью дисциплины «Дирижирование» является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих специфику певческих голосов и различных хоровых составов.

Профессия дирижера академического хора имеет свою специфику, которая предъявляет определенные требования к подготовке магистрантов. Заметим, что необходимость овладения техническими навыками и приемами здесь бесспорна. Без высокопрофессионального владения навыками дирижирования нельзя обойтись при управлении сводными составами, на праздниках и массовых певческих мероприятиях. Но кроме этого хормейстеру постоянно приходится пользоваться мануальной дирижерской техникой в повседневной работе с хором, при разучивании произведения и в работе над ним. Таким образом, высокий уровень владения техникой дирижирования значительно облегчает как репетиционный этап работы, так и концертное исполнение.

Тщательность и кропотливость занятия педагога с обучающимся по усвоению приемов дирижирования не должна создавать впечатления о дирижерской технике как о

самоцели. Совершенствование технических навыков и приемов должно рассматриваться как художественно-исполнительская работа. Педагог должен постоянно объяснять обучающемуся художественную цель каждой технической задачи. Следует добиваться такого технического воплощения произведения, которое максимально соответствует его художественному образу.

Основными задачами преподавателя класса дирижирования являются:

- формирование у обучающихся мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля;
- воспитание у обучающихся профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
- овладение обучающимися большим концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей;
- развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, эмоциональной и волевой сфер.

Обучение по дисциплине «Дирижирование» в магистратуре предполагает расширение и обогащение дирижерского исполнительского и педагогического репертуара; освоение исполнительских и педагогических принципов различных дирижерских школ; изучение современных концепций методики и практики преподавания дирижерско-хоровых дисциплин. Средством достижения гармоничного развития магистранта является углубление эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления, освоение стилистических особенностей музыкального языка, овладение практическими навыками работы над произведениями. Этому способствует теоретическое осмысление и практическая подготовка к сценическому воплощению произведения, выявление его стилистических особенностей.

В процессе обучения в магистратуре необходимо учитывать индивидуальные особенности и профессиональный уровень каждого обучающегося. В освоении репертуара следует учитывать принцип постепенного усложнения учебных заданий. Для всестороннего и гармоничного развития магистранта, подготовки его к самостоятельному художественному руководству творческим коллективом в репертуарной политике рекомендуется сочетать произведения различных стилевых направлений, жанров и форм. В силу этого программа содержит сочинения разных эпох и музыкальных стилей: от произведений XIV до образцов начала XXI в.

Методические рекомендации для обучающихся

Проводимая при изучении дисциплины «Дирижирование» работа обучающихся решает следующие задачи:

1. изучение и закрепление учебного материала;
2. совершенствование навыков поиска необходимой информации;
3. развитие творческого мышления;
4. воспитание трудолюбия, целеустремленности, самодисциплины, умения планировать свое время.

Основной целью самостоятельной работы магистранта является расширение используемого арсенала технических приемов и средств, совершенствование собственной мануальной техники. Отработка различных типов дирижерского жеста. Большую часть самостоятельной работы следует посвятить современной музыке, чтобы адекватно воспринять ее интонационный строй, различные тембровые приемы, штрихи, нетипичные способы звукоизвлечения. Отдельно необходимо проработать метроритмические трудности, исполняя произведение в свободном ритме, в безтактовой организации. Важно добиться свободы и раскрепощенности звучания, естественности наполнения звука, в соответствии с образно-драматургическими задачами, сохраняя при этом дирижерскую волю и организационное начало в музыке.

Непосредственная работа над музыкальным материалом должна сопровождаться изучением информационно-содержательной стороны произведений, их истории создания, биографий композиторов, художественно-исторического контекста, связанного с тем или иным произведением, а также известных исполнительских интерпретаций.

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия магистранта, способность взглянуть на собственное исполнение со стороны и адекватно его оценить.

Изучение дисциплины «Дирижирование» предполагает выполнение следующих видов работы обучающихся:

- разучивание и работа с учебным и учебно-исполнительским репертуаром по заданию преподавателя;
- подготовка к практической работе с хором;
- подготовка к концертному выступлению с хоровым коллективом в качестве дирижёра;
- изучение фонографического наследия выдающихся хоровых коллективов прошлого и настоящего;
- посещение концертных выступлений и слуховой анализ хоровых выступлений;
- изучение искусствоведческой и научно-методической литературы, написание работ для докладов на конференциях и других научно-методических мероприятиях;
- подготовка к участию в коллоквиумах;
- подготовка аннотаций к исполняемым произведениям.

План развернутой аннотации к хоровому произведению

I. Общие сведения о произведении и его авторах

1. Год издания. Авторы музыки и текста. Хоровой жанр.

2. Сведения о жизни и творчестве композитора:

- годы жизни, общая характеристика творчества; основные произведения; место анализируемого музыкального произведения в творчестве композитора.

3. Краткие сведения об авторе текста:

- годы жизни, общая характеристика творчества; место анализируемого стихотворения (литературный текст) в творчестве поэта (писателя).

4. Содержание поэтического (литературного) текста:

- его идея (темы, образы, формы изложения) и взаимосвязь с музыкой.

5. Характер музыки в зависимости от содержания текста, его идея и какими основными музыкально-выразительными средствами он (характер) выражен.

II. Музыкально-теоретический анализ

1. Музыкальный жанр.

2. Форма произведения.

3. Характеристика вступления.

4. Характеристика мелодии (ее музыкально-выразительные средства):

- a) звуко-мелодическая линия, лад;
- б) временные – ритм, метр, темп;
- в) фонические – тембр, динамика;
- г) типовые – стиль, жанр музыкального произведения;
- д) интонационные

5. Ладотональные особенности произведения:

- а) определение основной тональности;
- б) характеристика тонального плана (модуляция, отклонение, сопоставление);
- в) ладовые особенности (каденции; натуральные, гармонические, мелодические и переменные лады).

6. Характеристика гармонического языка произведения, его особенности и сложности.

7. Характеристика фактуры (склада письма):

- а) монодическая;

- б) гомофонно-гармоническая (мелодико-гармоническая, гомофонная, гармоническая, аккордовая);
- в) полифоническая (имитационная, подголосочная, контрастная);
- г) смешанная;
- д) взаимосвязь фактуры с содержанием произведения и выразительными средствами хора (дивизи, унисон, дублирование, хоровое тутти, сопоставление хоровых групп).

8. Характеристика аккомпанемента.

9. Заключительное построение и его связь со вступлением.

III. Вокально-хоровой анализ

- 1. Тип и вид хора.
- 2. Диапазон хора и хоровых партий.
- 3. Степень вокальной загруженности хора и отдельных партий. Распределение музыкально-тематического материала между хоровыми партиями или солирующими голосами и сопровождением.
- 4. Хоровой ансамбль.
- 5. Хоровой строй. Особенности и трудности мелодического и гармонического строя, их выявление на основе ладогармонического анализа. Способы преодоления интонационных трудностей.
- 6. Характеристика певческого дыхания (виды: общехоровое, по партиям, цепное).
 - 1. Звукообразование и характер звуковедения.
 - 2. Особенности дикции, вокальность текста.

IV. Исполнительский план

- 1. Определение состава хора, необходимого для исполнения данного произведения (большой, средний, малый), и его квалификация (профессиональный, учебный, самодеятельный).
- 2. Характеристика фразировки; соответствие величины и логики музыкальной и поэтической фразы, их взаимосвязь и расстановка дыхания (цезуры: синтаксические, асинтаксические, строковые, рифмические).
- 3. Определение кульминации.
- 4. Установление наиболее характерных вокально-хоровых трудностей и пути их преодоления.
- 5. Характеристика дирижерского жеста.

V. Заключение

- 1. Анализ вокально-хоровых навыков, приобретаемых хором в результате работы над произведением.
- 2. Значение музыкального произведения с позиций современного музыкально-хорового искусства и задач музыкального воспитания.

Анализ музыкального произведения – творческий процесс, поэтому возможно перемещение отдельных вопросов в разделах в зависимости от музыкального произведения. Но последовательность разделов необходимо соблюдать, так как в противном случае будет нарушена композиция анализа, его логика.

Программный минимум для 1 – 2 курсов.

I курс

- 1. 4 развернутых произведения для смешанного хора a cappella.
- 2. 4 произведения для смешанного хора в сопровождении фортепиано.

Западноевропейская и отечественная хоровая музыка XIV – XVIII столетий.

II курс

- 1. 4 развернутых произведения для смешанного хора a cappella.
- 2. 4 произведения для смешанного хора с сопровождением: фрагменты оперных сцен, каннат, ораторий.

Отечественная и зарубежная хоровая музыка XIX – XX столетий.

Программные требования к промежуточной аттестации.

На экзаменах, проводимых в с 1 по 3 семестры обучающийся исполняет программы по возрастающей сложности, состоящие из двух произведений (a cappella и с сопровождением). В 4 семестре обучающийся демонстрирует программу итоговой государственной аттестации (дирижирование хором), состоящую из двух развернутых произведений – a cappella и с сопровождением.

Примерные программы промежуточной аттестации

I курс

1. Р. Бойко. Вологодские кружева
2. Н. Римский-Корсаков. Сцена «Приворотное зелье» из оперы «Царская невеста»

1. Г. Свиридов. Наша родина – Россия.
2. Ж. Бизе. Сцена из 1 действия оперы «Кармен».

1. Э. Кшнек. Римляне.
2. И. Стравинский. Симфония псалмов № 1.

II курс

1. Дж. Верди. Лауды Деве Марии
2. Н. Римский-Корсаков. Сцена гадания из оперы «Млада»

1. К. Проснак. Буря морская.
2. Г. Свиридов. Патетическая оратория № 1.

1. В. Кобекин. Панта рей
2. Дж. Пуччини. Пролог оперы «Турандот»

Примерные программы итоговой аттестации

1. С. Рахманинов. Три русские песни.
2. Ф. Пулленк. Все это – ты.

1. Г. Свиридов. Кантата «Курские песни».
2. О. Мессиан. Хорал.

1. В.А. Моцарт. Реквием № 1.
2. Ю. Фалик. Поспевает брусника.

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса

Рекомендуемый репертуар 1 курс

Произведения a cappella

- Б. Кравченко «Краснеют сизые вершины».
Д. Аракишвили «О поэте».
Р. Бойко «Вологодские кружева».
Ю. Бузко «А мы просо сеяли».

М. Парцхаладзе «Февраль или май».
Э. Кшенек «Римляне».
Д. Христов «Дафино вино».
И. Стравинский «Овсень».
Т. Смирнова «Благослови мати».
А. Ларин «Весна».
С. Сиротин «Хорошо гулять утрами».
Русская народная песня в обр. А. Александрова «Горы».
А. Егоров «Сирень».
К. Дебюсси «Зима».

Произведения с сопровождением

Дж. Гершвин «Радость-ритм».
А. Новиков «Отъезд партизан».
С. Маги «Сосны».
Ф. Ахметов «Песня родника».
Б. Бриттен «Это маленькое дитя»
А. Рубинштейн. Хор «Ходим мы к Арагве светлой» из оперы «Демон».
М. Коваль «Ночь степная на Узени» из оратории «Емельян Пугачев».
С. Василенко. Хор народа из оперы-кантаты «Сказание о невидимом граде Китеже».
А. Бородин «Песня темного леса».
О. Тактакишили. «Палестина» из оратории «По следам Руставели».
А. Серов. Хор «Во темном лесу зверье живет» из оперы «Рогнеда».
Г. Свиридов «Роняет лес багряный свой убор».
И.С. Бах «Et incarnates» из Мессы h-moll.
С. Танеев «К чему мне золото» из кантаты «По прочтении псалма».
Дж. Россини «Клевета» из оперы «Севильский цирюльник».
Г. Галынин. Хор «По деревне ехал царь с войны» из оратории «Девушка и смерть».
Р. Щедрин. «Маленькая кантата» из оперы «Не только любовь».
Б. Барток «Свадьба» из цикла «Три деревенские сцены».
И. Стравинский. «Симфония псалмов» №3.

2 курс

Произведения a cappella

О. Лассо «Матона».
Р. Щедрин «Тбилисские базары».
Г. Свиридов «Зимнее утро».
Ю. Фалик «Незнакомка».
В. Салманов «Лев в железной клетке».
Т. Корганов «Видит лань в воде».
К. Проснак «Море».
Ч. Айвз «Утренний хор».
Н. Мельников «Туча»
А. Новиков «Веселый пир»
А. Кнайфель «Волны и люди».
А. Аренский «Анчар».

Произведения с сопровождением

В.А. Моцарт Хор «Конец тревогам» из оперы «Идоменей».
Б. Сметана. Хор крестьян из оперы «Проданная невеста».
Д. Кабалевский «Песня сборщиков винограда» из оперы «Кола Брюньон».
Э. Григ. Хор «Ты источник» из оперы «Олаф Тригвасон».
Н. Римский-Корсаков. Хор «Высота ли, высота поднебесная» из оперы «Садко».
С. Рахманинов «Идет-гудет зеленый шум».

- П. Чесноков «Несжатая полоса».
 А. Даргомыжский. З хора русалок из оперы «Русалка».
 А. Аренский «Ноктюрн».
 П. Чайковский. Хор «На море утешка купалася» из оперы «Опричник».
 А. Брукнер «Sanctus».
 Ш. Гуно. Хор «О скорбный день» из оперы «Ромео и Джульетта».
 Ж. Бизе «Agnus Dei».
 А. Власов «Фонтану Бахчисарайского дворца».
 Э. Мак-Доуэлл «Лесная песня».
 Р. Шуман «Requiem».
 П. Масканьи. Хор из оперы «Сельская честь».
 Ш. Трене «Море».

Перечень учебно-методической литературы

Основная литература:

1. Безбородова Л. А. Дирижирование: учебное пособие / Л.А. Безбородова. – М.: «ФЛИНТА», 2011. – 215 с.
2. Дирижерский пульт личности. К 90-летию со дня рождения А. Бадхена / сост. С. Гринберг. – СПб: Изд-во «Северная звезда», 2012. – 232 с.
3. Мусин И. А. Язык дирижерского жеста. / И. Мусин. – М.: «Музыка», 2011. – 232 с.

Дополнительная литература:

1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1976. – 158 с.
2. Аносов Н.: Литературное наследие. Переписка. Воспоминания современников. / Н. Аносов. – М.: «Сов. Композитор», 1978. - 216 с.
3. Гинзбург Л. Избранное: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. / Л. Гинзбург. – М.: «Сов. композитор», 1982. – 397 с.
4. Дирижерское исполнительство: Практика, история, эстетика: сб. – М.: «Музыка», 1975. – 632 с.
5. Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором. – М., 1986. – 105с.
6. Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., Музыка, 1987.
7. Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. О. Еремиаш. – М.: «Музыка», 1964. -71 с.
8. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. / С. Казачков. – М: «Музыка», 1967. – 111 с.
9. Казачков С.А. Дирижер хора – артист и педагог / Казан. гос. консерватория. – Казань, 1998.
10. Кан Э. Элементы дирижирования. Э. Кан. – Ленинград: «Музыка», 1986 – 21 с.
11. Кондрашин К. О дирижерском искусстве. / К. Кондрашин. – Ленинград – Москва: «Сов. композитор», 1970. – 152 с.
12. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М., Л., 1965. – 219 с.
13. Мусин И. Техника дирижирования. / И. Мусин. – Ленинград: «Музыка», 1967. – 352 с.
14. Пигров К. Руководство хором. – М., 1964. – 220 с.
15. Рожденственский Г. Дирижерская аппликатура. – Л., 1974. – 103 с.
16. Щедрин И. Начальный этап обучения дирижированию и его задачи // Проблемы методического совершенствования учебного процесса в вузе искусства и культуры. / Щедрин, И. Щедрина Т. – Челябинск: ЧГИИК, 1995. – С. 64 – 67.
17. Щедрин И. Обучение и воспитание дирижера: уч. пособие. – Челябинск: ЧГИИК, 1997. – 120 с.

Информационные ресурсы

Нотные архивы

Нотный архив России: <http://www.notarhiv.ru>

Нотный архив Бориса Тараканова: <http://notes.tarakanov.net>

Нотный архив «Сайт хорового композитора»: <http://corositore.choral-union.ru>

Нотный архив Russian Orthodox Church Music (Русская православная церковная музыка):
<http://www.rocm.org>

Нотный архив еNotka: <http://enotka.com>

Нотный архив «Диаспоры»: <http://music.diaspora.ru/notes>

Электронные библиотеки и информационные порталы

Библиотека Русского гуманитарного Интернет-университета: <http://www.i-u.ru/biblio>

Электронная библиотека Гумер: <http://www.gumer.info/referat/>

Портал Belcanto.ru: <http://www.belcanto.ru/>

Образовательный портал СЛОВО: <http://www.portal-slovo.ru/art/>

Портал Человек и Наука: <http://cheloveknauka>

Портал В опере. Режим доступа: <http://vopere.com/istoriya-opery/>

Портал Классическая музыка. Режим доступа: <http://www.classic-music.ru/darg.html>

Портал Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/18404

Портал Журнальный зал. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/voplit/1997/4/gunter.html>

Портал Библиотека по музикономии. Режим доступа:
<http://www.library.musicfancy.net/?p=595>

Нотная литература

Вишнякова Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором: произведения для женского хора а cappella: учеб. пособие / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. – СПб. : Лань; СПб.: Планета музыки, 2009. – 72 с.: нот. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

Денисов Э. В. Свете тихий ; / Э. В. Денисов ; Преступление и наказание : муз. к драматическому спектаклю / Э. В. Денисов ;. - М. : Композитор, 2008. - 67 с. - (Хоровая библиотека).

Евграфов Ю. А. В саду дней: произведения для хора: без сопровождения / Ю. А. Евграфов. – М. : Композитор, 2000. – 96 с.

Ельчева И. Разноцветье : 20 хоров а cappella : на материале народных песен : для жен. или дет. хора / И. Ельчева. - СПб. : Композитор, 2006. - 44 с.

Жукова Л. А. Обработки русских народных песен: учеб. пособие для дет., жен. и юнош. хоров / [обраб.] Л. А. Жукова. – СПб. : Композитор. Санкт-Петербург. – 2010. – (Учебный и концертный репертуар хорового класса). Вып. 1: [без сопровожд. и в сопровожд.]. – 2010. – 55 с.

Западная классика : [сб. соч. для хоров муз. уч. заведений] / сост. И. Н. Дяденко. - М. : Кифара, 2003. - 55 с. - (Репертуар хорового класса).

Ильин В. И. Произведения русских и зарубежных композиторов в переложении для женского хора : / В. И. Ильин. - Краснодар : Эоловы струны, 2003. - 64 с. - (Хоровой концерт).

Куликов Б. И. Хрестоматия по дирижированию, Вып. 7 : Сложно-несимметричные и переменные размеры в сочинениях композиторов XX века : для хора без сопровожд. / Б.И. Куликов. - М. : Музыка, 2004. - 76 с. - (Высшие музыкальные учебные заведения).

Метрические трудности в хоровой литературе: произведения для хора без сопровожд. и в сопровожд. фортепиано [Ноты] : учебно-метод. пособие / сост. Л. И. Ильина, В. А. Введенский, А. Л. Корсакович, Л. Н. Петрова. - М. : Музыка, 1998. – 95 с.

Мусоргский М. П. Сочинения М. Мусоргского / М. П. Мусоргский ; в свободной обработке для смеш. хора а cappella Я. Дубравина. - СПб. : Композитор, 2006. - 99 с.

Новые Петербургские серенады : для смеш. хора без сопровожд. : из репертуара молодежного камерного хора / ред.-сост. А. А. Королев. - СПб. : Композитор, 1996. - 57 с. - (Золотой репертуар хора).

- Окно в природу: хоры а капелла из репертуара ансамбля «Красная гвоздика» / Красная гвоздика (анс.) ; Сост. В. Удовицкий. - М. : Музыка, 1997. - 39 с.
- Петров А. П. Популярные романсы и песни в обработке для хора без сопровождения / А. П. Петров. - СПб. : Композитор, 2000. – 127 с. - (Золотой репертуар хора).
- Подгайц Е. И. Девушка пела в церковном хоре: произведения для дет. или жен. хора : [без сопровождения]: партитура / Е. И. Подгайц. – М.: Композитор, 2008. – 120 с.
- Репертуар хорового класса: народные песни: учеб. пособие / сост. И. Н. Дяденко. – М.: Кифара, 2004. – 48 с.
- Русские народные песни: для смешан. хора без сопровожд. : музыкальное произведение, вокальное / Перелож. С. Екимова. - СПб. : Союз художников, 2003. - 46 с.
- Русская хоровая музыка на стихи М. Ю. Лермонтова / сост. Я. И. Дубравин. - СПб. : Композитор. Санкт-Петербург, 2011. - 151 с.
- Русская хоровая музыка на стихи А. С. Пушкина. Два столетия. / сост. Я. И. Дубравин. СПб. : Композитор. Санкт-Петербург, 1999. - 151 с.
- Селиванов Б. А. Хрестоматия по хоровому дирижированию. Несимметричные размеры /Б. А. Селиванов. – М. : Композитор, 2008.- 199 с.
- Сивухин Л. Поклон : избранные хоровые произведения / Л. Сивухин. - Нижний Новгород, 2003. - 86 с.
- Смирнов Д. Приявший мир : Концерт для чтеца и смешанного хора без сопровождения на стихи А. Блока / Д. Смирнов. : Партитура / Д. Смирнов : Партитура / лирик А. Блок. СПб. : Композитор, 1997. – 32 с.
- Соколов В. Хоровые произведения : без сопровождения и в сопровождении фортепиано / В. Соколов ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - М. : Московская консерватория, 2008. - 124 с. - (Наследие).
- Соловьев-Седой В. П. Хоры / В. П. Соловьев-Седой ; сост. Я. И. Дубравин. - СПб. : Композитор, 2007. - 127 с.
- Успенский В. А. Божественная литургия Святого Иоанна Златоуста : для смешанного хора а cappella / В. А. Успенский. - СПб. : Композитор, 2001. – 56 с.
- Успенский В. А. Всеночное бдение : для смешанного хора а cappella / В. А. Успенский. СПб. : Композитор, 2002. - 85 с.
- Фалик Ю. А. Концерты : для хора без сопровождения / Ю. А. Фалик. - СПб. : Композитор, 2007. - 152 с. - (Хоровая музыка ; Т. 1).
- Фалик Ю. А. Хоровые миниатюры [без сопровожд.] / Ю. А. Фалик. - СПб. : Композитор. Санкт-Петербург, 2007. - 79 с. - (Хоровая музыка ; Т. 4).
- Фалик Ю. А. Хоровые циклы [для хора а cappella] / Ю. А. Фалик. - СПб. : Композитор. Санкт-Петербург, 2007. - 111 с. - (Хоровая музыка ; Т. 3).
- Фалик Ю. А. Четыре хора на стихи А.Тарковского : для смешанного хора а cappella / Ю. Фалик. - СПб. : Композитор, 2003. - 19 с.
- Фалик Ю. А. Элегии : Концерт для солирующего сопрано и смешан. хора без сопровожд. / Ю. А. Фалик. - СПб. : Композитор, 2001. - 28 с.
- Фертельмейстер Э. До свидания, юность! : хоры без сопровожд. и в сопровожд. фп. / Э. Фертельмейстер. - М. : Композитор, 2003. - 95 с.
- Фертельмейстер Э. Избранные хоровые произведения / Э. Фертельмейстер - Нижний Новгород, 1999. – 62 с.
- Хрестоматия по дирижированию хором: без сопровождения и в сопровождении фортепиано: средние музыкальные учебные заведения: В 4-х выпусках: Вып. 1. / сост. Е. А. Красотина, К. Р. Рюмина, Ю. Е. Левит. Вып.1. М.: Музыка, 2004. - 80 с.
- Хрестоматия по дирижированию хором: без сопровождения и в сопровождении фортепиано: средние музыкальные учебные заведения: В 4-х выпусках: Вып. 2. / сост. Е. А. Красотина, К. Р. Рюмина, Ю. Е. Левит. Вып. 2. М.: Музыка, 2004. – 78 с.

Хрестоматия по дирижированию хором: без сопровождения и в сопровождении фортепиано: средние музыкальные учебные заведения: В 4-х выпусках: Вып. 3. / сост. Е. А. Красотина, К. Р. Рюмина, Ю. Е. Левит. Вып. 3. М.: Музыка, 2005. – 120 с.

Хрестоматия по дирижированию хором: без сопровождения и в сопровождении фортепиано: средние музыкальные учебные заведения: В 4-х выпусках: Вып. 4. / сост. Е. А. Красотина, К. Р. Рюмина, Ю. Е. Левит. Вып. 4. М.: Музыка, 2004. – 120 с.

Хрестоматия по хоровому дирижированию: пособие для студентов музыкально-педагогических колледжей / сост. С. Я. Пущечникова, Ю. М. Игнатьев. Вып. 1. М.: Музыка, 2000. – 96 с.

Хрестоматия по хоровому дирижированию: пособие для студентов музыкально-педагогических колледжей / сост. С. Я. Пущечникова, Ю. М. Игнатьев. Вып. 2. М.: Музыка, 2002. – 80 с.

Хрестоматия по хоровому дирижированию: пособие для студентов музыкально-педагогических колледжей / сост. С. Я. Пущечникова, Ю. М. Игнатьев. Вып. 3. Часть 1. М.: Музыка, 2007. - 96 с.

Хрестоматия по хоровому дирижированию: пособие для студентов музыкально-педагогических колледжей / сост. С. Я. Пущечникова, Ю. М. Игнатьев. Вып. 3. Часть 2. М.: Музыка, 2007. - 136 с.

Хромушин О. Вольный ветер : фантазия на музыку И. Дунаевского : для детского или женского хора / О. Хромушин. - СПб. : Композитор, 2002. – 24 с.

Щедрин Р. К. Запечатленный ангел : хоровая музыка по Н. С. Лескову : для смешанного хора а капелла со свирелью : партитура и клавир / Р. К. Щедрин - М. : Советский композитор, 1989. - 72 с.

Щедрин Р. К. Сочинения для хора : без сопровождения и в сопровождении фп. / Р. К. Щедрин. - М. : Музыка, 2005. - 111 с.

ГЛОССАРИЙ

АКЦЕНТИРОВАННЫЙ АУФТАКТ – ауфтакт, применяемый дирижером для показа акцента. Отличается быстрым замахом с задержкой руки перед падением.

АГОГИКА – одно из средств выразительности музыкального исполнения, заключающееся в кратковременных отклонениях от ровного темпа и строгого ритма при условии их сохранения в целом.

А САППЕЛА – хоровое (ансамблевое) пение без инstrumentального сопровождения.

АНСАМБЛЬ – один из элементов хоровой звучности, подразумевающий технические и творческое единство при совместном исполнении.

АУФТАКТ – замах, предварительный взмах, жест-импульс, специфический дирижерский жест, предваряющий и организующий исполнение.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА – условное название простых дирижерских жестов, отображающих видимую структуру нотной записи партитуры.

ГОМОФОНИЯ – вид многоголосия, при котором один из голосов – главный (мелодия), а остальные – второстепенные (аккомпанирующие).

DIVISI – временное разделение хоровой партии на 2,3 и более голосов.

ДИРИЖЕРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ – раскрытие смысла нотной записи партитуры средствами дирижерского искусства.

ДИРИЖЕРСКИЙ АППАРАТ – комплекс слуховых, эмоциональных и двигательных способностей, необходимых для волевого воздействия на исполнителей во время дирижирования.

ДИРИЖИРОВАНИЕ – искусство управления коллективным исполнением музыки.

ДОДЕКАФОНИЯ – метод музыкальной композиции, основанный на отрицании ладовых связей между звуками и утверждении равноправия 12 тонов хроматической гаммы.

ИНТОНИРОВАНИЕ – осознанное воспроизведение музыкального звука голосом или на инструменте.

ЗАДАВАНИЕ ТОНА – предварительное пропевание дирижером одного или нескольких звуков для настройки хора в тональности исполняемого произведения.

КАНТАТА – произведение для певцов-солистов, хора и оркестра торжественного или лирико-эпического характера.

КАПЕЛЬМЕЙСТЕР – первоначально руководитель вокальной и инstrumentальной капеллы, позднее – дирижер театрального, симфонического, военного оркестра.

КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ РИТМ – ритмическое заполнение в аккомпанементе выдержаных нот мелодии.

КУЛЬМИНАЦИЯ – наиболее напряженный момент в развитии музыкальной формы.

ЛЮФТПАУЗА – небольшой перерыв звучания, применяемый для выделения начал новой части или фразы.

МЕЖДОЛЬНЫЙ АУФТАКТ – ауфтакт, связывающий дирижерские доли такта между собой.

МЕТР – последовательное чередование сильных и слабых долей в ритмическом движении.

МИМИКА – одно из важных средств воздействия дирижера на исполнителей; движения мышц лица как выражение художественного образа.

МОНОДИЯ – одноголосное или групповое пение в унисон.

НАЧАЛЬНЫЙ АУФТАКТ – ауфтакт, определяющий темп и характер исполнения дирижерской доли такта в начале произведения, в начале его части, после остановки или цезуры.

ПАРТИТУРА – система точной нотной записи всех голосов определенного оркестра, хора или ансамбля.

ПОЛИФОНИЯ – вид многоголосия, в котором одновременно сочетается несколько самостоятельных мелодий – голосов, объединенных определенными для каждого стиля

нормами совместного звучания.

РЕПЕРТУАР - совокупность произведений, исполняемых на концерте или изучаемых в процессе занятий.

СЕТКА ДИРИЖЕРСКАЯ - цикл (замкнутый комплекс) движений руки дирижера, отражающий метрическое строение такта.

СНЯТИЕ ЗВУКА – прекращение звучания (одного голоса или группы голосов) при помощи специального дирижерского жеста, выполняемого ауфактовым движением.

СЧЕТНАЯ ДОЛЯ – единица музыкально-исполнительского счетного времени (метра), обычно указывается знаменателем дроби (или числом) тактового размера в начале нотной записи.

ТАКТИРОВАНИЕ – показ темпа и метра музыкального произведения при помощи дирижерской сетки.

ТЕССИТУРА – высотное положение звуков мелодии по отношению к диапазону голоса или инструмента.

ТУТТИ – исполнение музыки всем составом оркестра, хора.

УНИСОН – одновременное звучание двух или нескольких голосов одной и той же высоты.

ФАКТУРА – совокупность средств музыкального изложения, образующая технический склад произведения, его музыкальную ткань.

ФАЛЬЦЕТ – один из регистров мужского певческого голоса, в котором используется лишь головной резонатор, изолированно от грудного.

ФЕРМАТА – продление звука или паузы на неопределенное время, подсказанное музыкальным чувством исполнителя.

ФРАЗИРОВКА – отчетливое художественно-смысловое выделение музыкальных фраз и других построений при исполнении произведения.

ФУГА – форма полифонического произведения, основанная на имитационном проведении одной, реже двух и более тем во всех голосах по определенному тонально-гармоническому плану.

ХЕЙРОНОМИЯ – старинный способ управления хором при помощи системы условных движений рук и пальцев.

ЦЕПНОЕ ДЫХАНИЕ – специфическое хоровое дыхание, при котором певцы меняют его не одновременно, а как бы «цепочкой», поддерживая непрерывность звучания.