

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ

 / В. Х. Шарибов

«29» августа 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

МДК 01.03.01 Дирижирование

специальность **53.02.03 Инструментальное исполнительство**

(по видам инструментов)

Оркестровые струнные инструменты

Квалификация выпускника - **Артист, преподаватель**

Форма обучения - **очная**

Нальчик, 2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Оркестровые струнные инструменты

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчик -
СКГИИ

Жилач С.М., преподаватель ККИ

Эксперт -

Цалиев В.М.

Рабочая программа рекомендована на заседании ПЦК Оркестровые струнные
инструменты

Протокол № 1 от «28» августа 2023г.

Председатель ПЦК

Казанчева О.Х.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Дирижирование _____	5
1.1 Цель и задачи курса.	
1.2 Требования к уровню освоения содержания курса.	
1.3 Объем курса, виды учебной работы и отчетности.	
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ _____	9
Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования, приемные требования).	
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ _	10
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.	
3.2 Материально-техническое обеспечение курса.	
3.3 Методические рекомендации преподавателям.	
3.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.	
3.5 Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.	
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ _____	14
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания), основные показатели оценки результата.	

Объем курса – 72 час
Максимальная нагрузка – 118 час
Самостоятельная работа – 46 час
Занятия индивидуальные

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель и задачи курса.

Цель курса.

Целью курса является подготовка учащегося к работе с оркестром.

Задачи курса.

Основными задачами курса дирижирования являются:

- изучение элементарных основ искусства дирижирования;
- приобретение самостоятельных навыков работы с партитурой;
- приобретение практических навыков проведения репетиции с оркестром.

Для успешного решения этих задач курс предусматривает:

- изучение основ дирижерской техники;
- дирижирование в классе по клавиру;
- дирижирование в классе по партитуре для оркестра - изучение основ методики репетиционной работы с оркестром.

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9 ; ПК 1.1 – 1.8

Артист-инструменталист, преподаватель, должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с программными требованиями;

репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, оркестра;

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре;

уметь:

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;

применять теоретические знания в исполнительской практике;

пользоваться специальной литературой;

слышать все партии в ансамблях различных составов;

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом;

работать в составе симфонического оркестра;

знать:

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;

ансамблевый репертуар для различных составов;

оркестровые сложности для данного инструмента;

художественно-исполнительские возможности инструмента;

основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;

закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;

выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роли в оркестре;

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;
профессиональную терминологию;

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций.

По окончании курса студент должен:

- Свободно владеть основными приемами дирижерской техники;
- уметь анализировать стилистические, художественные, формообразующие, фактурные и другие особенности музыкальных произведений;
- изучать разнообразный по стилю и жанру репертуар;
- интересоваться наиболее важными работами в области дирижирования и исполнительства.

Процесс усвоения и совершенствования дирижерской техники тесно связан с изучением таких дисциплин как специальность, гармония, фортепиано, чтение партитур, история музыки и других. Все это находит в работе начинающего дирижера практическое применение, и только совершенствуя свои знания в этих областях, можно добиться определенных результатов.

Полученные знания позволят учащемуся самостоятельно решать вопросы профессионального характера, анализировать опыт выдающихся дирижеров, постоянно повышать свой общий и музыкальный кругозор.

1.3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

№ п/п	Наименование темы	Количество Часов
1	Введение 4,5 семестр	4
	Элементарные основы дирижерской техники Дирижирование в классе по клавиру	28
2	6 семестр	40
	Дирижирование в классе по партитуре для оркестра р.н.и.	
	Итого по курсу:	72 часа

Основной формой занятий по дирижированию является индивидуальный урок. Занятия по теме «Введение в курс дирижирования» (4 часа) возможно проводить одновременно со всеми учащимися.

В индивидуальный план на полугодие включается 5-6 произведений, различных по своему характеру и степени трудности, на разные размеры и виды дирижерской техники. Это должны быть произведения классиков, лучшие образцы отечественной и современной зарубежной музыки, обработки народных песен и оригинальные произведения для симфонического оркестра. Занятия по дирижированию заканчиваются контрольным уроком в 4,5 семестре и зачетом в 6 семестре.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).

Введение

Краткая история развития дирижерского искусства. Роль и задачи дирижера в оркестре. Дирижирование как творческий процесс. Выдающиеся отечественные и зарубежные дирижеры.

5 семестр. Основы дирижерской техники.

Постановка дирижерского аппарата (положение рук, корпуса, головы, ног). Строение дирижерского жеста. Ауфтакт и его роль в процессе дирижирования. Дирижерская палочка и её назначение. Показ начала и снятия звучания.

Тактирование и его отличие от дирижирования.

Схемы дирижирования на 2,3,4 (изучение схем целесообразно начинать с 4-дольной).

Связь дирижерского жеста с темпом, характером музыки, динамикой и ритмическим рисунком. Фразировка, штрихи. Паузы, равные по длительности одной или нескольким долям такта.

6 семестр. Дирижирование пяти- и шести-дольных размеров.

Затакт (полный и неполный, с паузами и без пауз). Темповые изменения. Фермата (на звучании, на паузе и на тактовой черте). Фермата с динамическими изменениями звука и без них. Различные формы перехода от ферматы к последующему дирижированию.

Средства дирижерской выразительности. Функции правой и левой руки. Развитие координации и независимости в движении рук.

Развитие оркестрового мышления.

7-8 семестры. Дирижирование семи-, восьми-, девяти- и двенадцати-дольных размеров.

Дробление долей такта в связи с темпом и ритмической структурой произведений. Люфт-пауза. Генеральная пауза. Синкопа. Принцип выбора схемы дирижирования.

Занятия по дирижированию заканчиваются контрольным уроком в 5 семестре и зачетом в 6 семестре, на которых учащиеся должны

продирижировать по два произведения разного содержания по клавиру и партитуре и ответить на вопросы, связанные с исполняемыми произведениями и репертуаром индивидуального плана.

В индивидуальный план на полугодие включается 5-6 произведений, различных по своему характеру и степени трудности, на разные размеры и виды дирижерской техники. Это должны быть произведения классиков, лучшие образцы отечественной и современной зарубежной музыки, обработки народных песен и оригинальные произведения для оркестра русских народных инструментов.

Занятия в 5 семестре ведутся по клавирам. В 6 семестре наряду с клавирами рекомендуется использовать партитуры для ансамблей и несложные хоровые партитуры, дирижирование по партитурам, возможно также изучение несложных симфонических партитур.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Учебно-Методическое и информационное обеспечение курса.

1. Ержемский Г. Психология дирижирования.
2. Гинзбург Л. Избранное. М., 1981.
3. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. М., 1965.
4. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 8. М., 1977.
5. И. Стравинский. Статьи. Воспоминания. М., 1985.
6. Бернштейн Л. Музыка – всем. М., 1978.
7. Теплов Б. Психология музыкальных способностей.
8. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1987.

Список аудио – (пластинки, аудиокассеты, CD-диски) и видеоматериалов(видеокассеты, DVD-диски), рекомендованных к прослушиванию/просмотру в ходе изучения курса

В. Моцарт	Симфония № 40	Дирижер А. Тосканини
П. Чайковский	Симфонии № 4,5,6	-//- Е. Мравинский
С. Рахманинов	Концерт № 2	-//- С. Рихтер К. Кондрашин

Л. Бетховен	Симфонии № 4,5,6	-//-	Е. Мравинский
Д. Шостакович	Симфонии № 5,6,8,10,15	-//-	Е. Мравинский
В. Калинин	Симфония № 1	-//-	К. Кондрашин
Д. Верди	Опера «Травиата»	-//-	А. Тосканини
С. Прокофьев	Симфонии № 1,7	-//-	Г. Рождественский
И. Брамс	Симфония № 3	-//-	Г. Караян
А. Хачатурян	Балет «Спартак»	-//-	Г. Рождественский

3.2. Материально-техническое обеспечение курса.

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Материально-технического обеспечение включает в себя: большой концертный зал на 250 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки «Оркестровые струнные инструменты» специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотеку), необходимую аппаратуру для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов, учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Для проведения занятий по информатике имеется специальное помещение, оборудованное персональными компьютерами, MIDI- клавиатурами и соответствующим программным обеспечением.

Учебные классы оснащены фортепиано, стульями. Обеспечены условия для содержания музыкальных инструментов.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.

ККИ предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве обязательного компонента включены практические задания с использованием персональных компьютеров.

Колледж располагает необходимым для реализации ППССЗ перечнем учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включая в себя следующее:

Учебные классы:

для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий со специализированным оборудованием;

для занятий по междисциплинарному курсу «Дирижирование и чтение оркестровых партитур», оснащенные зеркалами и двумя фортепиано.

Залы:

концертный зал от 250 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

библиотека, читальный зал;

помещения для работы со специализированными материалами и их хранения (фонотека).

3.3. Методические рекомендации преподавателям.

Педагог, ведущий занятия по курсу дирижирования, должен иметь в виду, что в программе по дирижированию, разделение на темы, их последовательность и регламентирования количества часов на их изучение являются, в известной степени, условными. Темы, указанные в программе, тесно взаимосвязанные между собой, и задачи, поставленные в них, решаются комплексно в течение всего курса обучения.

В процессе занятий педагог должен развивать у студентов умение правильно раскрывать идейно-художественное содержание произведений, воспитывать художественный вкус, понимание стиля и уважение к авторскому тексту.

Большое значение в обучении имеет личный показ педагогом тех или иных приемов дирижирования; однако настаивать на точном копировании жестов не следует, так как это может привести к утрате индивидуальности учащегося.

3.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Очень важно приучить учащегося к самостоятельной домашней работе над произведением, потому что именно эти занятия дают возможность закрепить и усвоить пройденный в классе материал.

Работа над партитурой включает в себя изучение гармонического и мелодического языка, формы произведения и структуры его отдельных

частей, тонального плана, инструментовки, особенностей оркестровой фактуры и т.д. Партитура усваивается путем внутреннего слышания, сольфеджирования и проигрывания на фортепиано.

3.5. Перечень основной учебной, Методической и нотной литературы

1. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка.
2. Малько И. Основы техники дирижирования.
3. Мусин И. Техника дирижирования.
4. Свечков Д. Основные элементы дирижерской техники.
5. Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования.
6. Вуд Г. О дирижировании.
7. Мюнш Ш. Я – дирижер.
8. Пазовский А. Записки дирижера.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
<p>В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:</p> <p>иметь практический опыт:</p> <p>чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;</p> <p>репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера в составе камерного ансамбля, квартета, оркестра;</p> <p>исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре;</p> <p>уметь:</p> <p>читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с программными требованиями;</p> <p>использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;</p> <p>психофизиологически владеть собой в процессе</p>	<p>Знания проверяются в комплексе с соответствующими им умениями, формулируя и единые показатели к ним.</p> <p>Критерии оценки экзамена</p> <p>Оценка «отлично»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с достаточной полнотой и убедительностью, студент демонстрирует понимание авторского замысла и стилевых особенностей исполняемых произведений, владеет основами дирижерской техники; - хорошее чувство ансамбля и звукового баланса, владение средствами выразительности; - владение нужными дирижерскими исполнительскими приемами, хорошей

<p>репетиционной и концертной работы; использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской практике; пользоваться специальной литературой; слышать все партии в ансамблях различных составов; согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле; работать в составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, камерного оркестра; знать:</p> <p>сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; ансамблевый репертуар для различных камерных составов, квартета; оркестровые сложности для данного инструмента; художественно-исполнительские возможности инструмента; основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;</p> <p>По предмету «Специальный инструмент»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Освоение художественно-исполнительских возможностей инструмента; 2. Первоначальное прочтение и охват произведения в целом, детальный разбор авторского текста; 3. Понимание мира эмоциональных состояний и художественных образов, поиск адекватных интерпретаторских решений; 1. Применение художественно оправданных технических приемов, использование многообразных возможностей инструмента в достижении наиболее убедительного воплощения исполнительского замысла; 2. Слуховой контроль, управление процессом исполнения; 3. Сценическое поведение, психологическая самопрофилактика; 4. Анализ исполняемых произведений, применение теоретических знаний в исполнительской практике; 5. Накопление репертуара, включающее произведения различных жанров, форм, стилей. <p>По завершении освоения Программы</p>	<p>исполнительской выдержкой; -исполнение целостное и законченное.</p> <p>Оценка «хорошо» выставляется при наличии в исполнении несущественных текстовых и технических потерь, а образное содержание произведения недостаточно раскрыто. Студент понимает авторский замысел, стиливые и жанровые особенности исполняемого произведения, владеет необходимыми для воплощения образа техническими приемами, средствами выразительности. В дирижировании прослеживается недостаточное ощущение единого времени с оркестром.</p> <p>Оценка «удовлетворительно»: характеризуется следующими параметрами: -эмоционально-образная сторона произведения раскрыта слабо; - интерпретация неубедительная; - в исполнении есть существенные погрешности (текстовые, темповые, динамические, ритмические); - учащийся плохо владеет дирижерскими средствами художественной выразительности; - между учащимся и оркестром нет темпоритмического единства, звукового баланса.</p> <p>Оценка «неудовлетворительно» Выставляется в случае, когда эмоционально-образная сторона не раскрыта, интерпретация неубедительная, учащийся технически не справляется с поставленной задачей, не владеет средствами художественной выразительности.</p> <p>Оценки объявляются в день проведения зачёта, экзамена</p> <p>Оценки объявляются в день проведения экзамена.</p>
--	--

подготовки специалистов среднего звена выпускник должен быть подготовлен к следующим **видам деятельности**:

1. концертмейстерско-исполнительская – в качестве концертмейстера,

2. в ансамблях инструментов различного состава.

Современные требования к выпускнику предполагают его участие не только в ансамблях народных инструментов, но и в разнообразных камерных смешанных составах, включающих различные струнные смычковые, духовые, ударные инструменты, а также в оркестрах народных инструментов;

3. педагогическая – в качестве преподавателей ДМШ и ДШИ ;