

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Методика преподавания профессиональных дисциплин

Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Дирижер оперно-симфонического оркестра.

Преподаватель.

Форма обучения – очная, заочная

Срок обучения

очная форма - 4 года

заочная форма – 5 лет

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной **целью** курса является подготовка педагога, обладающего глубокими теоретическими знаниями в области дирижирования, инструментовки, анализа и чтения партитур и владеющего навыками практической работы с оркестром народных инструментов. Главная **задача** курса - овладение методикой преподавания дирижерских дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование универсальных и профессиональных компетенций:

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3).

- Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3).

- Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4)

- Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации (ПК-7);

- Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) (ПК-10)

- Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально- исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) (ПК-14)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений; основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; роль воспитания в педагогическом процессе; формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; психологию межличностных отношений в группах разного возраста,

способы психологического и педагогического изучения обучающихся; цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; технологические и физиологические основы дирижерских движений; основы функционирования дирижерского аппарата, структуру дирижерского жеста, дирижерские схемы; подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; общие принципы работы по изучению и исполнению хоровых или оркестровых произведений; основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования; методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; принципы работы в сфере PR; основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации;

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; планировать учебный процесс, составлять учебные

программы; проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; пользоваться справочной и учебно-методической литературой; анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы; организовать концертное мероприятие; составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR;

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой; информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства; навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками; коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; профессиональной терминологией; методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; приёмами мануальной техники; устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; умением планирования педагогической работы; коммуникативными навыками; методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; умением планирования педагогической работы; технологиями инклюзивного обучения; навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; навыками устной и письменной деловой речи; исполнительским анализом музыкальных сочинений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	5	180	5	
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа		38		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	5	180	5	
Аудиторные занятия		12		
Самостоятельная работа		168		

4.2 Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Общие методические вопросы преподавания дирижирования.	34	14	
2.	Методика преподавания инструментовки.	18	12	
3.	Методика преподавания чтения партитур.	18	12	
	Итого: 108 *	70	38	Зачет

* В том числе контактная работа — 111 час. – практические занятия, зачет.

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Общие методические вопросы преподавания дирижирования.	8	56	
2.	Методика преподавания инструментовки.	2	56	
3.	Методика преподавания чтения партитур.	2	56	
	Итого: 108 *	12	168	Зачет

* В том числе контактная работа — 12 час. – практические занятия, зачет.

Содержание дисциплины

Основной формой учебной работы по дисциплине «Методика преподавания профессиональных дисциплин» является групповое занятие педагога с обучающимся.

Самостоятельная работа обучающегося представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выраженную в зачетных единицах. Самостоятельная работа может выполняться в аудиториях или в домашних условиях, подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео материалы.

Данный курс состоит из трех разделов:

I — Методика преподавания дирижирования

II — Методика преподавания инструментовки

III — Методика преподавания чтения партитур

Все три раздела данного курса способствуют формированию специалиста, обладающего глубокими теоретическими знаниями в области дирижирования, инструментовки, анализа и чтения партитур и владеющего навыками практической работы с оркестром народных инструментов.

Методика преподавания дирижирования

Общие методические вопросы преподавания дирижирования

Тема 1. Введение в курс методики преподавания дирижирования. Цель и задачи начального курса дирижирования в музыкальном училище на отделении народных инструментов. Формы учебной работы.

Дирижирование — одна из основных специальных дисциплин учебного плана, направленная на формирование профессионального исполнительского облика учащегося, развитие его потенциальных способностей и навыков, раскрытия в нем творческой индивидуальности.

Основное содержание курса «дирижирование» в среднем звене музыкального образования — начальный этап обучения.

Цель курса — воспитать эстетически развитого и профессионально подготовленного дирижера-руководителя самодеятельного оркестра.

Начальный курс предусматривает: овладение учащимся теоретически обоснованными навыками дирижерской техники, развитие исполнительских навыков и качеств, изучение произведений различных стилей классического наследия музыкальной литературы, овладение методикой самостоятельной работы над партитурой, получение знаний по основам репетиционной работы, овладение методикой организационных принципов по руководству оперно-симфоническим оркестром.

Формы учебной работы: индивидуальные занятия в классе, дирижирование учебными оркестрами, игра в учебном оркестре.

Тема 2. Дидактические принципы учебного курса. Индивидуальный план учащегося. Репертуарные требования (по семестрам).

Основные дидактические принципы планирования учебной работы: комплексный подход к воспитанию профессионального мышления, технических навыков и исполнительских качеств учащегося; индивидуальный характер формирования дирижерских навыков; систематичность учебных требований и последовательность подачи и усложнения учебного материала на всем этапе обучения; методическое обобщение дирижерских закономерностей.

Составление индивидуального плана учащегося наряду с дидактическими принципами требует учета конкретных задач и требований курса обучения, психофизических данных учащегося, уровня развития самостоятельных навыков работы в дирижерском классе.

При составлении репертуарного плана необходимо учитывать: трудность в мануальном освоении произведения; трудность в исполнительском усвоении музыкального текста; трудность в отношении репетиционной работы с оркестром; трудность произведения для самого оркестрового коллектива.

Учебные и педагогические цели репертуарного плана. Формы проверки полученных знаний и навыков. Контрольный урок, зачет, экзамен — требования.

Общие репертуарные требования по семестрам

Первый год обучения.

4-й семестр: 5—6 произведений в объеме периода, 2-частной или простой 3-частной форме; куплетная форма; темы народных песен, танцев, маршей, произведений, разнообразных по содержанию, стилю и жанру; сложная 3-частная форма, форма «рондо», простая вариационная форма, имитация, канон, фугато.

Второй год обучения.

5-й семестр: 4—5 произведений, два из которых по партитуре; вступления, интродукции и антракты из опер и балетов, части сюит, fuga, обработки русских народных песен и танцев для оперно-симфонических оркестров, сонатная форма, вальс, произведение на сложный размер.

Тема 3. Некоторые особенности воспитания начинающего дирижера. Объективные трудности обучения. Причины субъективных просчетов педагога. Основополагающие методологические принципы воспитания начинающего дирижера.

Творческий поиск как метод воспитания. Содержание метода. Психологические условия освоения и. развития дирижерских навыков.

Наглядность характера обучения. Положительные и отрицательные стороны принципа наглядности. Задачи педагогического показа (иллюстрации).

Самостоятельная работа учащегося (домашняя работа). Методика домашних занятий. Задачи педагога в определении содержания заданий на дом. Развитие навыков самостоятельного мышления в освоении дирижерской специальности.

Тема 4. Последовательность распределения учебного материала на весь срок обучения (по семестрам).

3-й семестр. Введение в специальность. Постановка дирижерского аппарата. Комплекс упражнений на постановку дирижерского аппарата. Ауфтакт и его функции. Начальный, междольный, полный и неполный (неприготовленный) ауфтакты. Простые схемы тактирования — 4-, 3-, 2-дольные. Упражнения на координацию движений. Функции правой и левой руки. Сопоставление темповых, динамических и штриховых соотношений. Приемы снятия звука. Затакт. Фермата в конце произведения. Выработка осознанного контроля за двигательным процессом исполнения.

4-й семестр. Ритмические упражнения на модификацию простых схем тактирования. Задержанный ауфтакт, задержанная отдача, синкопа. Переменный размер (в умеренных темпах). Технические приемы на отображение внезапного форте и пиано, длительного усиления и ослабления звучания. Фермата на различных долях такта; приемы усиления и ослабления звука на фермате. Смена позиций рук.

5-й семестр. Методика работы над партитурой. Знакомство с репертуаром для самодеятельного ОРНИ. Методика репетиционной работы. Задачи оркестровой практики. Дирижерская палочка: цель, условия применения, способы держания, практические навыки владения.

Упражнения на развитие выразительных возможностей левой руки. Технические приемы управления темпом — ускорение, замедление. Виды ритмизованной отдачи. Метрономические обозначения темповых градаций.

6-й семестр. Методика самостоятельной работы над партитурой. Составление репетиционного плана на все этапы работы с оркестровым коллективом. Методика составления исполнительских планов в работе над музыкальным произведением. Задачи и особенности дирижирования аккомпанементом. Сложные размеры. Дирижирование «на раз».

7-й семестр. Основы организации и задачи руководства самодеятельным оркестром народных инструментов. Совершенствование исполнительских навыков. Сложные размеры в быстрых темпах — принципы объединения счетных долей. Музыкально-исполнительская терминология. Подготовка дипломной программы в классе.

8-й семестр. Репетиционная работа с оркестром над концертной программой. Выступления в отчетных концертах. Психологические аспекты концертного выступления.

Методика обучения

Тема 5. Общая характеристика исполнительских дирижерских навыков, о комплексном подходе к формированию основ дирижерской техники.

Мануальные навыки дирижирования. Постановка дирижерского аппарата. Воспитание свободы дирижерского аппарата. Правила строения ауфтакта, его

«произнесения». Полифункциональные свойства ауфтакта. Тактирование. Техника модификации рисунка схем тактирования.

Психологические навыки дирижирования. Исполнительское дирижерское мышление. Слуховое внимание. Волевые, эмоциональные и артистические качества дирижера. Роль психологических установок в дирижировании.

Коммуникативные навыки дирижирования. Язык дирижерского жеста. Информативность и целенаправленность дирижерского жеста. Выразительность дирижерского жеста.

Методическая предпосылка приобретения и совершенствования дирижерской техники. Виды дирижерской техники. Комплекс дирижерского мастерства. Специфика музыкально-смысловой информации.

Воспитание специфических способностей и свойств психики, необходимых для развития техники контактности: целенаправленности жеста, ощущения рук как инструмента, передающего намерения дирижера, соответствия средств дирижирования определенным исполнительским задачам, навыков поиска выразительных средств дирижирования.

Тема 6. Типы упражнений на развитие мануальных навыков дирижирования (начальные).

Основные условия и правила выполнения дирижерских упражнений.

Комплекс упражнений на организацию дирижерского аппарата. Группа гимнастических упражнений, направленная на воспитание выносливости, пластики, подвижности суставов рук.

Упражнения на развитие осознанного контроля за мышечными ощущениями «напряжения-расслабления».

Упражнения на координацию движений правой и левой руки.

Виды упражнений на основные движения ауфтакта. Упражнения на взаимодействие частей рук при плавно движущейся руке. Упражнения на отработку «точки-удара» ауфтакта.

Упражнение на смену позиций рук.

Упражнения на освоение простых схем тактирования.

Тема 7. Начальные уроки в классе дирижирования. 3-й семестр.

Урок как основная форма учебного занятия в училище. Педагогические и учебные задачи начальных уроков. Групповая и индивидуальная разновидности урока.

Планирование урока, предусматривающие распределение учебного времени между разными элементами учебного занятия.

Методы работы на уроке: беседа, вопрос-показ — ответ, педагогическая иллюстрация исполнительского примера, варьирование, ведущее к обновлению восприятия учащегося, его внимания и росту творческой активности.

Роль первого занятия по дирижированию. Его задачи.

Критерии отбора музыкального материала для начальных занятий.

Тема 8. Основные критерии постановки дирижерского аппарата—выводы. Упражнения на синхронность и независимость движений правой и левой руки, модификацию схем тактирования; ритмические; комплексные.

Просчеты в области постановки дирижерского аппарата. Типичные недостатки при постановке рук «дирижерской стойки». Правила постановки дирижерского аппарата.

Методические положения «произнесения» ауфтакта.

Требования по тактированию схем. Закономерности приемов модификации рисунка схем тактирования. Методы воспитания навыков трансформации основных схем тактирования.

Виды упражнений на сопоставление музыкальных средств выразительности:

артикуляции, динамики, мотивов, ритмических структур.

Упражнения на отработку показа неполного затакта (неприготовленного ауфтакта) левой рукой. Комбинированные типы упражнений на развитие технических и волевых навыков учащихся. Навыки самостоятельного составления комплексных упражнений на определенные технические трудности.

Тема 9. Практические занятия. Проведение студентами уроков по постановке дирижерского аппарата и усвоению дирижерских упражнений.

Освоение курса методики преподавания дирижирования должно протекать в тесном сочетании с прохождением студентами педагогической практики. Формы педагогической практики: практика наблюдения за открытыми уроками преподавателей кафедры со студентами первого курса; активная практика, при которой студенты под контролем преподавателя самостоятельно проводят занятия друг с другом.

В качестве дополнительной формы практики полезно также использовать и ассистентскую работу, когда к студенту-дирижеру прикрепляется студент первого курса для курирования его занятий по вузовскому курсу дирижирования.

Подготовка к уроку. План (последовательность) занятия — конкретизация задач и требований.

Работа на уроке. Коллективный критический анализ проведенного урока.

Примерная тематика практических занятий:

— первый урок, введение в специальность;

— 4-дольная схема тактирования;

— упражнения на постановку дирижерского аппарата. И т. п.

Тема 10. Методы воспитания дирижерских навыков в работе над музыкальным произведением. Последовательность в работе над музыкальным произведением в классе дирижирования. Работа над партитурой.

Формы и методы воспитания дирижерского исполнительского мышления. Метод раздельного освоения произведения (партитуры) по голосам и фактурным слоям. Метод сопоставления. Метод раздельного освоения выразительных элементов исполнения. Метод временного упрощения исполнительской задачи.

Разбор музыкального произведения: ознакомление с нотным текстом, анализ формы, уяснение общего характера музыки, стилевых особенностей, образно-эмоционального содержания.

Фрагментарный поиск мануального освоения нотного текста: анализ метроритмической структуры, фактуры, фразировки и артикуляции, конкретизация исполнительских целей, дирижерской аппликатуры.

Работа над исполнительским процессом: составление исполнительских планов, поиск выразительных средств воплощения исполнительского замысла, работа над эмоционально-волевыми средствами воздействия, поиск коммуникативных средств отображения инструментовки.

Заключительный — «концертный» — этап работы: выявление общего замысла и идеи произведения, приобретение исполнительской свободы.

Характерные технические ошибки и неточности при дирижерском исполнении учащегося. Недочеты исполнительского характера. Причины исполнительских просчетов дирижирования.

Анализ партитуры: общий план инструментовки, фактура, функции оркестровых групп, приемы исполнения, оркестровые трудности (ансамблевые, сольных партий), исполнительские рекомендации.

Тема 11. Практические занятия. Проведение студентами занятий (педагогическая практика) по теме — «Работа над музыкальным произведением в классе дирижирования».

Самостоятельная подготовка к уроку: составление плана занятия, выбор

произведения, его исполнительское освоение, конкретизация задач и педагогических требований.

Проведение открытого урока.

Анализ проведенного урока — коллективный разбор.

Примерный план проведения практических занятий (тематический).

1. Разбор музыкального произведения.
2. Работа над исполнительскими планами.
3. Заключительный этап работы над музыкальным произведением и т.п.

Тема 12. О подготовке в классе к репетиционной практике. Некоторые методические рекомендации по планированию и проведению оркестровой практики учащихся.

Основные задачи оркестровой практики. Педагогическая цель оркестровой практики.

Навыки самостоятельной репетиционной работы учащегося в классе с концертмейстером. Речевое общение. Задачи подготовительной репетиционной работы в классе.

Роль педагога при планировании оркестровой практики. Условия, учитываемые при составлении репетиционного плана.

Репетиционный план работы с оркестровыми группами (первый этап практики): начальное проигрывание; проверка нотного текста; определение приемов исполнения; работа над исполнительскими трудностями; работа над выразительностью исполнения.

Задачи репетиционной работы с полным составом оркестра (второй этап оркестровой практики). Выявление функциональной роли и соотношений оркестровых групп и партий. Ансамблевая сыгранность. Работа над содержанием исполнительского замысла.

Тема 13. Репертуарные списки по учебным требованиям. Списки специальной методической литературы (основной, дополнительной).

Конспектирование примерного списка репертуарного материала согласно учебным семестровым требованиям.

Ознакомить студентов (законспектировать) с полным списком отечественной и зарубежной литературы по вопросам дирижерской педагогики, исполнительства, творчества дирижеров. Предложить также дополнительный список методической литературы по курсу специальных дисциплин: истории исполнительства на русских народных инструментах, инструментоведения и инструментовки для ОРНИ и оркестра баянов, методические пособия и справочники.

Методика преподавания инструментовки

Тема 1. Принципы и задачи обучения инструментовке.

Запись партитуры. Распределение голосов и унисонные удвоения.

Октавные мелодии и гармонических голосов.

Вопросы голосоведения (анализ типичных ошибок).

Приемы звукоизвлечения и штрихи.

Тема 2. Оркестровые функции и их значение при изучении инструментовки

Мелодия и контрапункт как оркестровые функции. Удвоение мелодии и контрапункта. Ведение их двойными нотами и аккордами (примеры из партитур). Допустимость этого приема в зависимости от стиля инструментального произведения. Гармоническая фигурация и пульсация в оркестре. Сравнение партитуры и клавира). Гармоническая педаль в оркестре, наиболее распространенные типы педали (примеры из партитур различных авторов). Бас и допустимость его октавного удвоения. Взаимодействие функций в оркестре (регистровое соотношение, тембровое соотношение, сравнение в связи с этим отличия ведения мелодии двойными нотами

от контрапунктирующей линии), взаимозависимость функций (педаль- контрапункт, бас-педаль и т.д.). Наиболее распространенные типы удвоений голосов в оркестре народных инструментов (унисонные, октавные, удвоения родственными тембрами и контрастными тембрами и т. д.).

Тема 3. Горизонтальный и вертикальный анализ инструментуемых произведений с учетом особенностей фактуры фортепианных произведений

Значение изучения содержания музыкального произведения, его формы, соотношения тематического материала для составления тембрового развития будущей партитуры (горизонтальный анализ). Расчленение фактуры инструментуемого произведения на составляющие ее функции (вертикальный анализ).

Обобщение типичных особенностей записи фортепианных и баянных произведений на конкретных примерах. Ограниченность исполнительского аппарата пианиста и связанные с этим разрывы в звучании (особенно в тутти). Запись баса и аккомпанирующих аккордов на одном штиле. Отсутствие выписанной педали (т. е. продолжительно тянущихся звуков) в связи со спецификой фортепиано (наличие педального механизма) и учет этой особенности при инструментовке.

Тема 4. Разбор индивидуальных планов учащихся музыкальных училищ, составленных студентами вуза

Объясняя составленный индивидуальный план, студент должен показать, для какой цели он предназначает то или иное произведение. Коротко охарактеризовать его сложность и варианты решения. Значительное внимание в плане должно быть уделено произведениям, требующим существенного переосмысления и исправления голосоведения, так как задачи тембрового решения партитуры всегда легче задач, связанных с распределением оркестровых функций.

Переинструментовка одного небольшого симфонического произведения (10—15 страниц партитуры).

Методика преподавания чтения партитур

Тема 1. Вводное занятие

Значение предмета чтения партитур в общей системе подготовки музыкантов, специализирующихся в области народных инструментов.

Значение народных оркестров и ансамблей в общей музыкальной культуре советского народа.

Чтение партитур как средство знакомства и детального изучения репертуара для оркестров и ансамблей русских народных инструментов.

Необходимость соответствующей музыкально-теоретической подготовки учащегося:

удовлетворительное владение фортепиано, навыки чтения с листа, знание гармонии, понятие о полифонии, структуре музыкального произведения, инструментах, составляющих оркестр.

Составление индивидуального плана работы в зависимости от подготовки учащегося и уровня его музыкального развития.

Подбор репертуара из доступных для учащегося и в то же время художественно ценных музыкальных произведений.

Расширение репертуара учащегося.

Тема 2. Процесс работы над партитурами для симфонического оркестра

Составы оркестров и их определение. Основные и эпизодические инструменты оркестра.

Симфонические оркестры: парный, тройной, четверной составы. Оркестровые группы, транспонирующие инструменты, ключи, расположение оркестровых групп, эпизодических инструментов и партии солиста в симфоническом оркестре.

Музыкально-теоретический и исполнительский анализ партитуры:

Разбор музыкального текста путем осмысления его, т.е. уяснение учащимся содержания данного произведения (название, вызываемые ассоциации, точное истолкование авторских указаний). Определение структуры музыкального произведения (части, разделы, цезуры). Изложение основных тем, их соотношение и развитие в различных частях произведения. Тональный план, гармонический язык. Взаимосвязь музыкального содержания, структуры и средств оркестрового изложения (голосоведение, полифонический элемент, контрасты и разнообразие, оркестровые нарастания и спады, общая кульминация). Творческое направление и оркестровый стиль композитора — автора изучаемого произведения.

Приемы исполнения партитуры на фортепиано:

допустимые сокращения, упрощения и изменения нотного текста: октавные переносы, перемещения в средних голосах, пропуски удвоений, выдержанных звуков, органного пункта, многократно повторяющегося ритмического рисунка в гармонической фигурации. Распределение музыкального материала между правой и левой руками, аппликатура.

Применение педали и форшлагов.

Исполнение партитуры по отдельным партиям, оркестровым группам и оркестровым функциям.

Другие способы изучения партитуры:

письменное переложение оркестровой партитуры или отдельных ее фрагментов для фортепиано в виде двухручного клавира;

прослушивание музыкального произведения в грамзаписи или на оркестровой репетиции с партитурой в руках;

чтение с листа незнакомого произведения.

Тема 3. Методика проведения урока (три раздела классной работы):

1. Проверка самостоятельного задания учащегося. Исполнение им самостоятельно разобранный и подготовленной партитуры целиком или частично, в зависимости от сложности текста. Определение учащимся содержания и структуры данного произведения. Указание на избранные им приемы изучения партитуры.

2. Упражнения в чтении с листа и транспонировании отдельных партий и оркестровых групп. При этом рекомендуется исполнение партитуры двумя учащимися в четыре руки.

3. Новое задание для самостоятельной работы. Целесообразность использования для самостоятельной подготовки некоторых партитур из индивидуального плана работы учащегося по дирижированию.

Тема 4. Итоговое занятие

Проверка всех выполненных заданий и обсуждение их за инструментом.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий в исполнительском искусстве дало возможность применения инновационных методов в преподавании соответствующих дисциплин. Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании дисциплин специализации представляют собой использование аудио-, видео, CD, DVD материалов, а также Интернет-ресурсов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Занятия по методике преподавания дирижирования сочетают изложение теоретического материала педагогом с активным участием студентов в анализе репертуара и совместном обсуждении методической литературы и уроков по дирижированию.

Примечание. При рассмотрении вопросов дирижерской техники на занятиях по методике необходим практический показ педагогом изучаемых и анализируемых приемов дирижерской техники. Особое внимание следует уделить методике преподавания начальных уроков по дирижированию, при этом рекомендуется посещение студентами уроков в музыкальном училище с последующим обсуждением. Преподаватель методики должен акцентировать внимание будущих педагогов на связь учебных занятий по дирижированию с дирижерской практикой учащихся музыкального училища.

В курсе методики педагог должен подчеркнуть значение конкретного оркестрового представления внутренним слухом дирижера звучания данного произведения и творческой передачи его при помощи понятных, выразительных и точных жестов.

При анализе дирижерской техники следует обратить внимание на опасность появления штампов и механически выработанных движений. Преподаватель методики должен направлять внимание будущего педагога на развитие у своих учащихся внутреннего слухового представления специфики звучания инструментов в работе над партитурой и в практической работе с оркестром. Для этого необходимо практическое ознакомление с инструментами оркестра.

2. Занятия по курсу методики преподавания инструментовки рационально проводить практически: анализ произведений, предполагаемых для включения в индивидуальные планы с обобщением типичных задач и встречающихся ошибок; сравнение авторских партитур и переложений этих же партитур для фортепиано (где наглядно можно видеть сокращение различных элементов оркестровой фактуры); разбор индивидуальных планов, составленных студентами для учащихся училища с методическим обоснованием задач, поставленных этими планами.

3. Для более успешного прохождения курса методики преподавания чтения партитур целесообразно:

- время занятий использовать для лекций, показа за фортепиано и разбора наиболее характерных приемов исполнения и анализа партитуры. При этом целесообразно привлекать студентов к анализу и исполнению партитур, а также к показу наиболее типичных приемов переложения оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано;

- осуществлять «пассивную практику» в виде посещения (группами по 3 -4 человека) уроков по чтению партитур квалифицированных педагогов вузов, а также консультаций по педагогической практике.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Придавая серьезное значение ознакомлению с литературой, в особенности с книгами выдающихся мастеров дирижерского искусства, необходимо требовать самостоятельного изучения дополнительной литературы по вопросам теории и эстетики дирижерского исполнительства. Предварительное ознакомление со списком основной и дополнительной литературы должно быть проведено в конце вводного занятия. Подробный разбор проходит в заключительной теме курса.

2. Наиболее целесообразное составление индивидуальных планов учащихся

училища; постепенность освоения материала от наиболее простых форм работы (инструментовка для оркестровых групп) к более сложным (инструментовка для полного состава оркестра); анализ инструментуемых произведений (главное внимание уделять слуховому восприятию и переосмыслению фактуры в связи с принятым на практике сокращением записи различных элементов фактуры фортепианных и баянных произведений); правильность подбора репертуара в индивидуальных планах учащихся с учетом максимального использования различных авторских стилей.

3. В целях закрепления знаний, полученных студентами на занятиях по методике, а также для установления связи между курсом методики преподавания чтения партитур и педагогической работой, студентам даются контрольные задания, которые тематически связаны с материалом курса методики.

При выполнении контрольных заданий студенты обязаны:

- изучать методическую литературу и учебные пособия (указанные преподавателем);
- делать музыкально-теоретический и дирижерско-исполнительский анализ примеров различных видов партитур целиком или отдельных фрагментов партитуры;
- исполнять на фортепиано разбираемое произведение и показывать предложенные ими приемы переработки оркестровой фактуры.

Примечание. Для контрольного задания целесообразно использовать репертуар музыкальных училищ, предназначенный для экзамена по дирижированию.

Контрольные работы проверяются преподавателем и обсуждаются на итоговом занятии.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результат освоения дисциплины оценивается по следующим параметрам:

- Полнота изложения теоретического материала
- Культура речи
- Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий)

Оценка «отлично» - Студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на занятиях, а также полученные посредством изучения учебно-методических материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.

Оценка «хорошо» - Студентом дан ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на занятиях, а также полученные посредством изучения учебно-методических материалов по курсу, но отвечает не на все дополнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» - Студентом дан ответ не в полной мере раскрывающий суть вопросов экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно» - Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

Основная

- Безбородов Л. Дирижирование. — М., 1985
Гинзбург Л. Дирижерское исполнительство. Практика, теория, эстетика. — М., 1975
Гинзбург Л. Избранное. Дирижеры. Вопросы теории и практики дирижирования. — М., 1982
Канерштейн М. Вопросы дирижирования. — М., 1965, 1972
Канн Э. Элементы дирижирования. — М., 1980
Малько Н. Основы техники дирижирования. — М., Л., 1965
Маталаев Л. Основы дирижерской техники. — М., 1986
Мусин И. О воспитании дирижера. — Л., 1987
Мусин И. Техника дирижирования. — Л., 1967
Мусин И. Язык дирижерского жеста. - М., 2006
Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. — Л., 1976
Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. Полн. собр. соч., т. 3.—М., 1959.
Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра.— М., 1983.
Чунин В. Современный русский народный оркестр. — М., 1981.
Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. — Л., 1985.
Шахматов Н. Переложение музыкальных произведений для ансамблей русских народных инструментов. — Л., ЛГИК, 1983.
Шишаков Ю. Инструментовка для оркестров русских народных инструментов. — М., 1970. Шишаков Ю. Техника переложения для оркестра русских народных инструментов. — М., 1963.
Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур.— Л., 1976.
Готлиб М., Каабак Я., Макаров Е. Практический курс чтения партитур для духового оркестра.— М., 1960,
Онуфриенко А. Чтение партитур для оркестра народных инструментов. — Киев, 1980.
Фортунагов Ю., Барсова И. Практическое пособие по чтению партитур. Вып. 1.— М., 1976. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. Вып. 1.— М., 1970.
Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов. Вып. 1— 2.—М., 1966, 1967.

Дополнительная

- Ержемский Г. Психология дирижирования.- М., 1988
Имханицкий М. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра.— М., 1981
Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. — М., 1987
Имханицкий М., Чистяков В. Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера. — М., 1986
Максимов Е. Российские музыканты-самородки. — М., 1987
Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. — М., 1983
Мирек А. И звучит музыка. — М., 1979
Мюнш Ш. Я—дирижер. — М., 1961, 1965, 1982
Поздняков А. Дирижер-аккомпаниатор. — М., 1975
Польшина А. Оркестр русских народных инструментов в творчестве композиторов XX века. — М., 1978

- Рождественский Г. Дирижерская аппликатура.— М., 1974
 Станиславский К. Работа актера над собой. — М., 1955
 Странолюбский Б. Пособие по переложению музыкальных произведений для баяна.— М., 1970
 Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. — М., 1983
 Будашкин Н. Русские народные инструменты. — М., 1961.
 Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. - М., 1952, т. 1; М., 1959, т. 2
 Вопросы оркестровки/Отв. ред. Г. П. Дмитриев. Вып. 47.— М., ГПМИ им. Гнесиных, 1980.
 Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре.—М., 1982.
 Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. — М., 1981.
 Проблемы теории и практики инструментовки для оркестра народных инструментов. - Петрозаводск, 1989.
 Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие.- М., 1990

Интернет-ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Специализированный кабинет
	318 аудитория 319 аудитория	2 фортепиано 2 рояля

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: ст. преподаватель

Лакунов А.Ж.

Эксперт: доцент

Кучукова Р.С.