

**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. Ахмадагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Работа над музыкальным спектаклем
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

Целью программы является воспитание творческой, прогрессивно мыслящей личности дирижера-руководителя коллектива, понимающего дирижирование как искусство управления творческим процессом воплощения художественно-музыкальных образов; психологически, теоретически и практически подготовленного к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности.

Задачами программы являются: развитие и совершенствование навыков и приемов мануальной техники; углубление специальных дирижерско-хоровых теоретических знаний, представлений о специфике многоголосия; формирование художественного вкуса и аналитического мышления; овладение комплексом знаний, умений и навыков, способствующих проникновению в идейно-художественное содержание произведения, его структурную и стилистическую сущность, овладение навыками самостоятельной работы с партитурой; умение профессионально ориентироваться в музыкально-поэтическом тексте, делать устный и письменный анализ изучаемых произведений, овладение навыками интонационно-стилевого анализа; расширение общемузыкального кругозора, общего культурного уровня, воспитание любви к народному хоровому творчеству и хоровым произведениям классического наследия; знание теоретической литературы по технике дирижирования, вокально-хоровой работе; широкое знание хорового репертуара, необходимое дирижеру в его разнообразной общественно-музыкальной деятельности; ознакомление студентов с методическими основами работы с хором; приобретение практического опыта дирижерско-хорового исполнительства, умение творчески применять на практике навыки, полученные в курсе всех дисциплин специального и музыкально-теоретического циклов; интегративность знаний, полученных по дирижированию и всем дисциплинам специального и музыкально-теоретического циклов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). 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 дирижировать любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами (ПК-1)
- Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
- Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами (ПК-3)

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 элементы техники дирижирования; структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата; историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижерского искусства; методику работы с исполнительскими

коллективами разных типов; средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;

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; отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять тембровой палитрой хора или оркестра; планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы

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; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками приемами дирижерской выразительности; дирижерскими схемами; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; коммуникативными навыками в профессиональном общении; знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; профессиональной терминологией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 11 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трех семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	9	324	8	
Аудиторные занятия		107		
Самостоятельная работа*		217		
* В том числе экзамены: 36 час.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	9	324	10	
Аудиторные занятия		34		
Самостоятельная работа*		290		
* В том числе экзамены: 36 час.				

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов			Форма промежуточн ой аттестации (<i>по семестрам</i>)
		Сем.	Ауд. занятия	СРС	
1.	Посещение и проведение уроков, спевок, сценических репетиций.	6	13	36	
2.	Подготовка и разучивание оперных партий с певцами-вокалистами.	6	13	36	
3.	Ввод певцов в спектакли.	6	13	36	
4.	Проведение спевок и оркестровых репетиций.	7	13	36	
5.	Работа над навыками суфлирования на оркестровых репетициях и спектаклях.	7	13	36	
6.	Работа над навыками передачи аутфакта хору, солистам, оркестру за сценой.	8	14	36	
7.	Ассистирование дирижеру, муз.руководителю спектакля (подготовка нотного материала, корректура оркестровых партий, проведение отдельных спевок и репетиций, вводы в спектакль и т.д.)	8	15	37	
8.	Дирижирование репетициями, оперными спектаклями, развернутыми оперными отрывками.	8	13	36	Экзамен
	Итого: 396*		107	289	

* В том числе контактная работа: 120 час.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов			Форма промежуточно й аттестации (<i>по семестрам</i>)
		Сем.	Ауд. занятия	СРС	
1.	Посещение и проведение уроков, спевок, сценических репетиций.	7	4	45	

2.	Подготовка и разучивание оперных партий с певцами-вокалистами.	7	4	45	
3.	Ввод певцов в спектакли.	8	4	45	
4.	Проведение спевков и оркестровых репетиций.	8	4	45	
5.	Работа над навыками суфлирования на оркестровых репетициях и спектаклях.	9	4	45	
6.	Работа над навыками передачи аутфакта хору, солистам, оркестру за сценой.	9	4	45	
7.	Ассистирование дирижеру, муз.руководителю спектакля (подготовка нотного материала, корректура оркестровых партий, проведение отдельных спевков и репетиций, вводы в спектакль и т.д.)	10	4	45	
8.	Дирижирование репетициями, оперными спектаклями, развернутыми оперными отрывками.	10	6	47	Экзамен
	Итого: 396*		34	362**	

* В том числе экзамены – 36 час.;

**В том числе контактная работа: 34 часа.

Содержание дисциплины **Практические занятия**

На практических занятиях студенты учатся применять полученные знания, вырабатывают навыки репетиционной и исполнительской работы оперного дирижера, этику профессионального общения в театральном коллективе.

Основные виды практической работы:

1. Посещение и проведение уроков, спевков, сценических репетиций в оперном классе
2. Подготовка и разучивание оперных партий с певцами-вокалистами
3. Ввод певцов в спектакли оперной студии
4. Проведение спевков и оркестровых репетиций в оперной студии
5. Работа над навыками суфлирования на оркестровых репетициях и спектаклях оперной студии
6. Работа над навыками передачи аутфакта хору, солистам, оркестру за сценой
7. Ассистирование дирижеру, музыкальному руководителю спектакля (подготовка нотного материала, корректура оркестровых партий, проведение отдельных спевков и репетиций, вводы в спектакль и т.д.)
8. Дирижирование репетициями, оперными спектаклями, развернутыми оперными отрывками.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Дисциплина «Работа над музыкальным спектаклем» призвана помочь студентам-

дирижерам овладеть последовательностью и всеми этапами подготовки музыкального (оперного) спектакля, осмыслить задачи, стоящие перед дирижером на различных стадиях подготовки спектакля.

Основой аргументации дирижера должен стать авторский текст, как основной источник интерпретации и трактовки. Знание исполнительских традиций также должно стать предметом тщательного анализа и обсуждения с музыкальным руководителем и помочь в осмыслении студентом-дирижером задач, стоящих перед артистом-вокалистом. Особое внимание дирижера-студента должно быть направлено на точное, выразительное, четко пропетое, активное и действенное слово, хорошую дикцию в пении. Начиная дирижер должен понять, что осмысленное произнесение текста певцом это основа сценического действия оперного артиста и задача дирижера - воспитание у певца дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия студентов по предмету «Работа над музыкальным спектаклем» направлено на подготовку дирижеров оперных (музыкальных) театров. Студенты-дирижеры при изучении дисциплины должны выработать профессиональные навыки работы с певцами-вокалистами, хором, оркестром.

В процессе занятий должны использоваться различные виды подготовки и изучения материала, такие как: самостоятельная работа, практическая работа (уроки, спевки, репетиции, спектакли). Самостоятельная и осмысленная работа по изучению оперных партитур, посещение занятий и репетиций на всех стадиях подготовки спектакля, практическая работа с режиссером, певцом, концертмейстером и другими участниками процесса должны помочь начинающему дирижеру проявить себя.

В процессе работы должны быть освоены навыки суфлирования и передачи аутфакта, ассистирования дирижеру, музыкальному руководителю спектакля (подготовка нотного материала, корректура оркестровых партий, проведение отдельных спевков и репетиций, вводы в спектакль и т.д.).

Выработка умений по применению на практике навыков, полученных при изучении профильных дисциплин (основы вокальной методики, работа с академическим хором, работа с оркестром, методика репетиционной работы, методика работы над оперной партией, режиссура музыкального спектакля и т.д.).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа - основа образования и самообразования дирижера на всем протяжении обучения. Самостоятельная работа проводится студентом по плану, составленному совместно с педагогом. Важнейшей частью самостоятельной работы студента является посещение уроков и репетиций, проводимых другими дирижерами и режиссерами.

Виды самостоятельной работы:

1. Написание реферата, посвященного критическому или историческому анализу конкретных оперных постановок.
2. Самостоятельное изучение партитур опер наиболее часть идущих в оперных театрах.
3. Изучение литературных источников, послуживших основой для написания опер.

4. Прослушивание и просмотр записей наиболее известных и резонансных оперных постановок.
5. Посещение репетиций и спектаклей оперных театров.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с нотным текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине:

Отлично - Студент демонстрирует глубокие знания по поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурирует и детализирует информацию, информация представлена в переработанном виде. Грамотно связывает практическую ситуацию с теоретическими знаниями. Самостоятельно делает выводы и обобщения.

Хорошо - Студент знает материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в процессе подачи материала; использует основные теоретические источники, подбирает адекватные примеры из практики. Но допускает некоторые неточности. При формулировке выводов недостаточно полно представляет материал.

Удовлетворительно - Студент имеет знания основного материала по поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при подаче материала, плохо связывает теорию с практикой.

Неудовлетворительно - Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы, не умеет связывать теорию с практикой.

Примерные темы рефератов:

- а) «Работа одного из известных дирижеров над оперным спектаклем». Например, «Работа А.М. Пазовского над оперой «Кармен»»
- б) «Сравнительный анализ двух различных постановок одного и того же спектакля». Например, «Сравнительный анализ постановки оперы «Евгений Онегин» в Большом театре в 1944 году (А. Мелик-Пашаев, Б. Покровский) и в 2006 (А. Ведерников, Д. Черняков)»

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных, а также доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической): партитурами, оркестровыми партиями, клавирами оперных произведений, аудио-видеофондами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы.

Основная литература:

1. Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра: учебное пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/book/53672>

2. Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес: К 200-летию со дня рождения Дж. Верди и Р. Вагнера: сборник научных трудов / ред.-сост. Крылова А.В.. - Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 208 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/book/66269>

Дополнительная литература:

1. Митрофанов, Н.Н. Суфлер в опере: учебное пособие / Н.Н. Митрофанов. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 72 с.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99361>

2. . Таиров, А.Я. Записки режиссера. Об искусстве театра: учебное пособие / А.Я. Таиров. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 296 с.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99365>

3. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91845>

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	Перечень основного оборудования
1	Кабинет кафедры вокального искусства и дирижирования	1 фортепиано, наглядные пособия,
2	Кабинет истории и теории музыки	1 фортепиано, телевизор, видеомэгагнитофон, наглядные пособия
3	318 аудитория	2 фортепиано
4	319 аудитория	2 рояля

5	Камерный зал	2 рояля
6	Большой зал	2 рояля

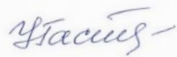
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных, а также доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической), специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оркестровых произведений, аудио-видеофондами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы.

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.