

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 16.09.2024 10:55:41
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2507ddf793921

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

«05» сентября 2024г.

Рабочая программа

учебной дисциплины

МДК.01.03

Дирижирование, чтение оркестровых партитур

специальность

53.02.03 Инструментальное исполнительство

(по видам инструментов)

оркестровые духовые и ударные инструменты

Квалификация выпускника – артист, преподаватель

Форма обучения – очная

Нальчик, 2024

Рабочая программа «Дирижирование, чтение оркестровых партитур» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

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

Разработчик: доцент кафедры оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, заслуженный артист Республики

Ингушетия, преподаватель ККИ

Моттаев Т.С.

Эксперт: директор ККИ СКГИИ, профессор, заслуженный работник

культуры Кабардино-Балкарской Республики

Шарибов В.Х.

Рабочая программа «Дирижирование, чтение оркестровых партитур» рекомендована на заседании ПЦК Оркестровые духовые и ударные инструменты

Протокол №__2__ от «__02__» августа 2024г.

Председатель ПЦК

Казанчева О.Х.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ДИРИЖИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР».....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	17

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Цель дисциплины:

практическая и теоретическая подготовка студента к профессиональной работе в качестве руководителя оркестра духовых и ударных инструментов в музыкальной школе.

Задачи дисциплины:

- изучение элементарных основ искусства дирижирования;
- приобретение самостоятельных навыков работы с партитурой;
- приобретение практических навыков проведения репетиции с оркестром;
- чтения с листа оркестровых партитур в соответствии с программными требованиями;
- репетиционно-концертной работы в составе ансамбля, оркестра;
- чтение партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре

В результате освоения дисциплины студент должен:

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;
- работать в составе различных видов оркестров:
- симфонического оркестра, духового оркестра;
- использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом;

знать:

- сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;
- ансамблевый репертуар для различных камерных 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;

Для успешного решения этих задач курс предусматривает:

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

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

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

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.

После окончания 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.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	157
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	107
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	50

Формы контроля: Контрольный урок – 5,7 семестр Экзамен – 6,8 семестр	
---	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной формой занятий по дирижированию является индивидуальный урок. Занятия по теме «Введение в курс дирижирования» (1-2 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 оркестра духовых и ударных инструментов .

Для наиболее успешного изучения курса чтения оркестровых партитур следует рекомендовать учащимся сделать необходимую для себя предварительную самоподготовку. Начинать её следует с проигрывания в 4 руки четырёх строчных хоровых и инструментальных партитур при котором участник ансамбля, играя два предназначенных ему голоса, привыкает следить за общим содержанием музыкального текста, звучанием партитуры.

Другим этапом самоподготовки к чтению оркестровых партитур является приобретение навыков исполнения фортепианных фуг, где вырабатывается умение выделять голоса и развивается независимость пальцев, столь необходимая при исполнении партитур на фортепиано.

После этого можно приступать к самостоятельному переложению сначала отрывков, а потом целого несложного произведения, написанного специально для оркестра или ансамбля русских народных инструментов. В

некоторых многострочных партитурах рекомендуется изучать каждую партию или группу партий, исполняющих одинаковую оркестровую функцию, в отдельности.

В работе над партитурой могут быть использованы самые разнообразные методы изучения. Одним из лучших способов знакомства с музыкальным произведением по партитуре является прослушивание его в оригинальном звучании с партитурой в руках. При этом используются все современные средства. Такой способ даёт наиболее полное представление о музыкальном содержании произведения, оркестровых красках и голосоведении.

Другим способом знакомства с партитурой является зрительное знакомство, в процессе которого учащийся определяет, на что следует обратить внимание, зачем проследить, какими средствами достигнуть той или иной оркестровой звучности. Выработывая такие навыки, следует начинать со знакомых произведений, так как в этом случае в сознании будут как бы оживать уже услышанные тембры и их сочетания.

Наиболее целесообразным способом изучения оркестровой партитуры является исполнение её на фортепиано. Многократное проигрывание даёт возможность тщательно изучить нотный текст, структуру произведения, его оркестровую фактуру, нюансы и другие обозначения, которые в значительной степени помогают лучше понять музыкальное содержание изучаемого произведения, познать все виды и оттенки оркестрового колорита.

Изменение музыкального текста, затрагивающее мелодическую линию, гармоническое сопровождение или исключаящее какой-нибудь существенный голос в партитуре, не допускаются. Наиболее общие рекомендуемые приёмы упрощения партитуры, которые облегчают её исполнение на фортепиано, но, вместе с тем, достаточно полно передают содержание произведения, заключаются:

- В переносе мелодии, баса или каких-либо средних голосов, выполняющих гармоническую функцию, на октаву вверх или вниз, в зависимости от данного музыкального текста.
- В пропуске различного рода удвоений (унисонов, октав, выдержанных гармонических и других звуков, многократно повторяющегося рисунка).

Содержание курса

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 двенадцатидольных 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 народных инструментов и несложные хоровые партитуры, дирижирование по партитурам для оркестра народных инструментов, возможно также изучение несложных симфонических партитур.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнительная литература

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. Бернстайн Л. Музыка – всем. М., 1978.
7. Теплов Б. Психология музыкальных способностей.
8. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1987.
9. Чайкин Н. «Курс чтения партитур » (часть 1)
М., 1966г.
10. Иванов - Радкевич А. «Хрестоматия по дирижированию.»
М.,Музыка,
11. Полтавцев И. , Светозарова М. « Курс чтения хоровых партитур» М.,
1966г.
12. Фортунатов Ю., Барсова И. «Хрестоматия по чтению симфонических
партитур. М., 1966г.
13. Вольф О. « Хрестоматия по чтению партитур» Л.,1958г.

**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

Материально-техническое обеспечение курса.

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ССУЗа и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Материально-техническое 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 духовые и ударные 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.

Для реализации профиля подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты» в колледже есть в наличии необходимый музыкальный инструментарий. 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 ОПОП 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).

Методические рекомендации преподавателям.

Педагог, ведущий занятия по курсу дирижирования, должен иметь в виду, что в программе по любой исполнительской специальности и, в частности 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.

Поставленные перед курсом «Чтение оркестровых партитур» задачи служат основной цели воспитания руководителя самодеятельного оркестра духовых и ударных инструментов.

Занятия должны содействовать общему музыкальному развитию учащегося, расширять знание в области репертуара, знакомить с лучшими партитурами классиков оркестра духовых и ударных инструментов и способствовать развитию внутреннего слуха.

Формой работы являются индивидуальные занятия с педагогом и домашняя самостоятельная подготовка. Классные занятия заключаются в исполнении на фортепиано самостоятельно подготовленных партитур, а также в чтении с листа незнакомого произведения, учитывая индивидуальную подготовку учащихся. Изучить партитуру - значит правильно понять музыкальное содержание изучаемого произведения, выяснить роль и значение каждой оркестровой партии или солирующего инструмента, охватить произведение в целом. Для этого необходимо определить состав оркестра, разобрать структуру музыкального произведения, определить темы и другие элементы оркестровой фактуры.

На первых занятиях по чтению партитур необходимо выяснить специальную подготовку каждого учащегося: учащийся, приступающий к изучению данного предмета, должен удовлетворительно владеть фортепиано, уметь анализировать произведение с точки зрения его музыкального содержания и структуры, владеть знаниями, полученными по гармонии.

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.

Перечень основной учебной 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

Результаты обучения: умения и знания	Форма контроля
<p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - работать в составе различных видов оркестров: <ul style="list-style-type: none"> - симфонического оркестра, духового оркестра; - использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом; 	<p>технические зачеты, академические концерты, экзамены</p>

знать:

- сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;
- ансамблевый репертуар для различных камерных 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 общим репетициям;