

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

Кафедра народных инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дирижирование

Направление подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Национальные инструменты народов России»

Квалификация

«Магистр»

Форма обучения – **очная/заочная**

Нормативный срок обучения – **2 года**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Дирижирование» является овладение магистрантом всем комплексом знаний, профессиональных навыков и умений в области организационно-управленческой, музыкально-просветительской деятельности, художественного руководства творческим коллективом.

Задачи: овладение основными навыками дирижерской техники; развитие исполнительских качеств и навыков на основе изучения музыкальных произведений различных стилей, оригинальных сочинений для оркестра народных инструментов, симфонической музыки композиторов-классиков; воспитание навыков самостоятельной работы над сочинением; творческий поиск интерпретаторских решений; овладение навыками организаторской деятельности; развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Дирижирование» входит в раздел «Дисциплины по выбору студентов» Блока 1 Дисциплины (модули).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

универсальные компетенции:

- способность организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3)

общепрофессиональных компетенций:

- способность применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно- историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1)

- способность воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (ОПК-2)

профессиональных компетенций:

- способность руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: психологические основы понятий артистизм, свобода самовыражения, исполнительская воля, концентрация внимания; принципы создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения; особенности различных национальных школ и исполнительских стилей;

уметь: психологически настроиться на концертное выступление, продемонстрировать артистизм; определять принадлежность изучаемого произведения к определенному стилю и жанру, определять форму; определять принадлежность изучаемого произведения к определенному стилю;

владеть: навыками психологической саморегуляции; техникой дирижирования и комплексом средств управления оркестровым коллективом; репертуаром, соответствующим различным стилям, постоянно расширять и накапливать его.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется:

- очная форма обучения – на 2 курсе в течение двух семестров (3-4 семестры);
- заочная форма обучения – на 2 курсе в течение двух семестров (3-4 семестры);

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108		4
Аудиторные занятия		44		
Самостоятельная работа		64		
<i>Заочная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108		4
Аудиторные занятия		10		
Самостоятельная работа		98		

Основной формой учебной работы является практическое индивидуальное занятие педагога со студентом.

Самостоятельная работа может выполняться в аудиториях или в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающегося подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео материалы.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ.

Методика работы по изучению партитуры для народных инструментов и парного состава симфонического оркестра. Расширение жанрового, композиционного и стиливого разнообразия репертуара. Постепенное усложнение технических приемов дирижирования.

Формы проверки работы студентов представлены в виде контрольного урока в 3 семестре и зачета в 4 семестре:

На контрольном уроке по дирижированию в 3 семестре продирижировать:

- часть симфонии композитора – классика;
- оригинальное сочинение для ОРНИ.

На зачете по дирижированию в 3 семестре продирижировать:

- 1 или 4 часть симфонии или симфоническую увертюру;
- оригинальное сочинение для ОРНИ (возможно, оркестровое переложение).
- устное собеседование по вопросам, связанным с исполненной программ.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс обучения дирижированию предполагает следующие формы учебной работы:

- индивидуальные занятия в классе (дирижирование исполнением оркестровых произведений на фортепиано);
- игра в учебном оркестре.

Успешное осуществление работы в классе дирижирования достигается систематической и планомерной работой преподавателя в нескольких направлениях: совершенствование

дирижерской техники студента; выработка ясного, точного и выразительного жеста; развитие внутреннего слуха и оркестрового мышления; воспитание у студента осознанного исполнения музыкального произведения на основе всестороннего анализа партитуры, изучения музыкальной литературы различных стилей.

В индивидуальном классе в значительной степени формируется личность исполнителя, направить его к самостоятельному и в то же время оправданному творческому замыслом композитора решению исполнительских задач – важнейшая функция преподавателя.

Всестороннее развитие профессиональных дирижерских навыков осуществляется на основе исполнения музыкальных произведений. Студент дирижирует «воображаемым» оркестром, т.е. исполнением оркестровых произведений на фортепиано в четыре руки.

Игру в учебном оркестре можно считать пассивной формой дирижерской практики, оказывающей значительное воздействие на развитие студентов, обучающихся дирижированию.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Характер и направленность самостоятельных занятий обучающихся дирижированию обуславливается самой спецификой дирижерского искусства. Многоплановость дирижерской специальности требует многообразных форм и методов самостоятельной работы. Большое значение для развития и способностей студента имеет сама партитура изучаемого произведения. Работа над партитурой может вестись в трех направлениях:

- освоение партитуры за инструментом;
- освоение при помощи внутреннего слуха;
- мануальное освоение.

Первые два направления, имея общность установок и методов, тесно связаны друг с другом и условно определяются как «исполнительско-аналитическая» форма работы. Мануальное освоение произведения можно назвать «практической», «дирижерской» формой работы.

Целесообразно представить содержание самостоятельной работы в виде плана, где бы четко вырисовывались отдельные разделы, грани и аспекты работы обучающегося.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает развитие у магистранта комплекса дирижерских знаний и умений, в т.ч. мануальных, коммуникативных и психологических навыков дирижирования на примере произведений различных жанров, стилей и эпох.

Оценочная шкала:

Зачтено - яркое, эмоционально наполненное выступление, уверенная передача образно-эмоционального содержания музыки средствами мануальной техники, знание партитуры исполняемого произведения (соответствующие показы вступлений солистам, группам инструментов).

Не зачтено - ошибки в воспроизведении рисунка схем тактирования, остановки при исполнении, несостоятельность технологическая и смысловая.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Успешному освоению дисциплины способствует умение правильно составить план работы над партитурой и определить методы самостоятельных занятий над произведением.

План работы над партитурой

Освоение партитуры в исполнительском плане.

1. Ознакомление с нотным текстом (автор, название, тональность, размер авторские ремарки).
2. Анализ формы произведения (в целом, отдельных разделов).
3. Уяснение общего характера музыки, стилевых особенностей, образно-эмоционального содержания.
4. Анализ оркестровой фактуры.
5. Конкретизация исполнительского замысла

Мануальное освоение партитуры.

Поиск дирижерских средств для передачи в жестах:

1. Фразировки.
2. Динамики развития формы.
3. Образности музыкального движения.
4. Образно-эмоционального характера музыки.

Развитие способностей, навыков и свойств психики, необходимых для исполнительского освоения партитуры.

1. Развитие слухового внимания и наблюдательности.
2. Развитие навыка « дирижерского видения» музыкального материала.
3. Развитие партитурного слуха (охват слухом всех голосов партитуры).

Развитие способностей, навыков и свойств психики, необходимых для овладения дирижерской техникой.

1. Развитие рук как инструмента, передающего намерения дирижера.
2. Нахождение средств для руководства голосами партитуры, требующими различных приемов управления.
3. Развитие способности трансформировать музыкальные представления в выразительные жесты.
4. Развитие волевых качеств.

Методы самостоятельных занятий над произведением

Метод раздельного освоения партитуры по голосам и фактурным слоям.

Заставляет слышать все компоненты фактуры, осмысливать дирижерские средства для одновременного руководства ими, воспитывает навыки переключения внимания с одних исполнительских задач на другие.

Метод сопоставления.

Учит сравнивать жесты и особенности исполнения, находить определенные градации темповых, динамических, ритмических, штриховых, эмоционально-психологических характеристик.

Метод раздельного освоения выразительных приемов исполнения.

Позволяет находить и отбирать самые нужные жесты, необходимые для эмоционального и волевого воздействия дирижера на исполнителей.

Метод временного упрощения исполнительской задачи.

Предусматривает деление её на ряд этапов, ставящих различные цели перед дирижером. Использование комплексов упражнений на определенные исполнительские трудности.

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рекомендуемая литература

Основная

1. *Гордеев В.П.* Дирижирование джазом: Учебное пособие. – М.: МГУКИ, 2006
2. *Ержемский Г.Л.* Дирижеру XXI века Психоллингвистика профессии. - СПб.- 2007
3. *Инструментоведение.* Симфонический и духовой оркестры: Учебное пособие. – СПб.:Издательство «Лань», Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009
4. *Мусин И.А.* Язык дирижерского жеста. – М.: Музыка, 2011
5. *Цагарелли, Ю.А.* Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Композитор, Санкт-Петербург, 2008
6. *Блох О.А.* Педагогика оркестрово-ансамблевого исполнительства: учеб. Пособие. – М.: МГУКИ, 2013
7. *Сивизьянов, А.С.* Дирижерское выражение музыкальных элементов и стилей: учеб. пособие. – Шадринск.: Исеть, 2008
8. *Уколова, Л.И.* Дирижирование: учеб. пособие/Л.И.Уколова. –Владос, 2008
9. *Чулаки М.* Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005
10. *Шишаков, Ю.Н.* Инструментовка для русского народного оркестра: учеб. пособие. – М., 2005

Дополнительная

1. *Афанасьев В.В., Крючков А.А., Лагутин А.Ю., Черных А.В.* Техника дирижирования. Учебное пособие - М.,1998
2. *Агафонников Н.* Симфоническая партитура. Ленинград, 1981
3. *Барсова Л.* Музыка: образы и лейтмотивы. Учебное пособие. - СПб., 2001
4. *Дехант Герман.* Дирижирование Теория и практика музыкальной интерпретации. - Нижний Новгород, 2000
5. *Ержемский, Г. Л.* Психология дирижирования: некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом. – М.: Музыка, 1988
6. *Ихманицкий М.И.* Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. – М., ГМПИ им. Гнесиных, 1981
7. *Ихманицкий М.И.* У истоков русской народной оркестровой культуры. Монография. – М.: Музыка, 1987
8. *Ихманицкий М.И.* История исполнительства на русских народных инструментах.- М., ГМПИ им. Гнесиных, 2002
9. *Карс А.* История оркестровки. - М., 1990
10. *Клебанов Д.* Искусство инструментовки. Киев, 1972
11. *Мусин И.А.* О воспитании дирижера: очерки / – Л., 1987
12. *Мусин И.А.* Техника дирижирования./ И.А.Мусин. – 2-е изд., доп. – СПб., 1995
13. *Мусин И.А.* Язык дирижерского жеста М.: Музыка, 2006
14. *Маталаев, Л. Н.* Основы дирижерской техники / Л. Н. Маталаев. – М.: Сов. композитор, 1986
15. *Максимов, Е.* Оркестры и ансамбли русских народных инструментов / Е. Максимов. - М.: Советский композитор, 1983
16. *Мравинский Евгений.* Записки на память. - СПб., 2004
17. *Пересада А.* Оркестры русских народных инструментов / А. Пересада. - М.: Советский композитор, 1985
18. *Понятовский С.П.* Персимфанс. – оркестр без дирижера. – М.: Музыка, 2003
19. *Романова И.А.* Вопросы истории и теории дирижирования. Учебное пособие.- Екатеринбург. 1999
20. *Сидельников Л.* Симфоническое исполнительство / Л.Сидельников. – М., 1991

21. *Сивизьянов А.* Дирижерское выражение музыкальных элементов и стилей.- Шадринск: Изд-во ПО"Исеть", 1997
22. *Хайкин Б. Э.* Беседы о дирижерском ремесле: статьи / Б. Э. Хайкин. – М.: Сов. композитор, 1984
23. *Чунин В.* Современный русский народный оркестр / В. Чунин. - М.: Музыка, 1981
24. *Шульпяков О. Ф.* Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Ленинград: Музыка, 1986
25. *Шахматов Н. М.* Инструментовка для оркестра русских народных инструментов - Л.: Музыка, 1983

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется

- <http://www.classic-online.ru>
- <http://www.disserr.ru>
- <http://nlib.org.ua/parts/books.html>
- <http://music.edu.ru>
- <http://roisman.narod.ru/comppnotes.htm>
- <http://notes.tarakanov.net/>
- <http://www.musiccritics.ru>
- <http://www.classicalmusiclinks.ru>
- <http://www.classic-music.ru>
- <http://www.dirigent.ru>
- <http://www.imslp.org>
- <http://www.krugosvet.ru>
- <http://mus-info.ru>
- <http://www.elibrary.ru>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	Кабинет кафедры народных инструментов	2 фортепиано, наглядные пособия,	оперативное управление
2	Оркестровый класс	1 фортепиано Комплект полного состава заказных инструментов ОРНИ Компьютер со специальным программным обеспечением	оперативное управление

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Национальные инструменты народов России».

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

Зав. кафедрой народных инструментов,
доцент

Кожева М.А.

Программу составил:
доцент

Лопатин В.В.

Эксперт:
профессор

Ахмедагаев М.М.