

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

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ

/ В. Х. Шарибов
«29» августа 2023 г.

Рабочая программа

учебной дисциплины

МДК.01.05.

Дирижирование

специальность

53.02.03 Инструментальное исполнительство

(по видам инструментов)

Инструменты народного оркестра

Квалификация выпускника - Артист, преподаватель, концертмейстер

Нальчик, 2023

Рабочая программа Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.05. «Дирижирование» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Инструменты народного оркестра»

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

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.05. «Дирижирование» одобрена предметно-цикловой комиссией «Инструменты народного оркестра»

Протокол № 1

От « 28 » августа 2023 г.

Председатель ПЦК ----- / Каширгова М.Л.

Разработчик: Чепурной А.П., главный дирижер КБ Муз.театра

Эксперты:

Ахмедагаев М.М., профессор СКГИИ

Шарибов В.Х., профессор СКГИИ

Структура программы:

1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной литературы.

Объём курса – 36 час
Максимальная нагрузка – 54 час
Самостоятельная работа – 18 час
Занятия индивидуальные

1. Цель и задачи курса.

1. Цель курса.

Целью курса является подготовка учащегося к работе с самодеятельным оркестром русских народных инструментов в ДМШ.

Задачи курса.

Основными задачами курса дирижирования на отделении народных инструментов являются:

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

Для успешного решения этих задач курс предусматривает:

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

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

4.1. Общие компетенции.

4.2. Профессиональные компетенции

Основные виды деятельности	Код и наименование компетенции	Показатели освоения компетенции ¹
Исполнительская деятельность.	<p><i>ПК 1.1.</i> Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.</p> <p><i>ПК 1.2.</i> Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.</p> <p><i>1.3.</i> Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.</p> <p><i>ПК 1.4.</i> Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.</p> <p><i>ПК 1.5.</i> Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.</p> <p><i>ПК 1.6.</i> Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.</p> <p><i>ПК 1.7.</i> Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.</p> <p><i>ПК 1.8.</i> Создавать концертно-тематические программы с учетом</p>	<p>Практический опыт:</p> <p>уметь:</p> <p>читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с программными требованиями;</p> <p>использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;</p> <p>психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;</p> <p>использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской практике; пользоваться специальной литературой;</p> <p>слышать все партии в ансамблях различных составов;</p> <p>знать: сольный репертуар, включающий произведения основных жанров национальной музыки; ансамблевый репертуар для различных составов; оркестровые сложности для данного инструмента; художественно-исполнительские возможности инструмента; основные этапы истории исполнительства на данном инструменте; закономерности развития выразительных и</p>

¹ Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и выбранной специфики примерной программы.

	<p>специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.</p>	<p>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.</p>
Педагогическая деятельность	<p>ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.</p> <p>ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.</p> <p>ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.</p> <p>ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.</p> <p>ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания,</p>	<p>Иметь практический опыт: организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня подготовки обучающихся; организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей;</p> <p>Умения: делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности; пользоваться специальной литературой; делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей обучающегося; Свободно владеть основными дидактическими принципами и применять их</p>

	<p>анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.</p> <p>ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.</p> <p>ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.</p> <p>ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.</p> <p>ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих основную дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания.</p>	<p>на практике;</p> <ul style="list-style-type: none"> - владеть методикой определения и оценки музыкальных способностей учащихся (музыкальный слух, ритм, память, моторика); - знать основы организации учебного процесса в музыкальном учебном заведении среднего звена; - владеть основами звукоизвлечения, артикуляции и технологии специального инструмента (баяна, аккордеона); - уметь анализировать основные стилистические, художественные, синтаксические, формообразующие, фактурные и др. особенности изучаемых музыкальных произведений; - владеть репертуарным минимумом музыкальных произведений из репертуара специального класса баяна, аккордеона музыкальной школы (полифонические произведения, крупная форма, пьесы средних и малых форм, обработки народных песен и танцев, этюды на различные виды исполнительской техники); - изучить наиболее важные работы в области музыкальной педагогики. методики и теории исполнительства. <p>Знания: основы теории воспитания и образования; психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; требования к личности педагога; основные исторические</p>
--	---	--

		<p>этапы развития музыкального образования в России и за рубежом; творческие и педагогические исполнительские школы; современные методики обучения игре на инструменте; педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; профессиональную терминологию; порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.</p>
Общие компетенции	<p>ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.</p>	<p>Практический опыт: Предметные результаты освоения интегрированных программ учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Предметные результаты освоения ПООП должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.</p> <p>Умения: ОК.01- ОК.12 Сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты,</p>

	<p>ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.</p> <p>ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.</p> <p>ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.</p> <p>ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.</p> <p>ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания обучающимися полученные в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.</p> <p>ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.</p> <p>ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.</p>	<p>имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников.</p> <p>Знания: Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:</p> <p>сформированность мировоззренческой ценностно-смысловой сферы обучающихся российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации, понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;</p> <p>Сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук.</p> <p>Владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.</p>
--	--	---

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в

соответствии с программными требованиями;
репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, оркестра;
исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре;
уметь:
читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
применять теоретические знания в исполнительской практике;
пользоваться специальной литературой;
слышать все партии в ансамблях различных составов;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;
использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом;
работать в составе народного оркестра;
знать:
сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;
ансамблевый репертуар для различных составов;
оркестровые сложности для данного инструмента;
художественно-исполнительские возможности инструмента;
основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;
закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;
выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роли в оркестре;
базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;
профессиональную терминологию;
особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общим репетиций.

По окончании курса студент должен:

- Свободно владеть основными приемами дирижерской техники;
- уметь анализировать стилистические, художественные, формообразующие, фактурные и другие особенности музыкальных произведений;
- изучать разнообразный по стилю и жанру репертуар;

- интересоваться наиболее важными работами в области дирижирования и исполнительства.

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

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

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

№ п/п	Наименование темы	Количество Часов
1	Введение 6 семестр	2
	Элементарные основы дирижерской техники Дирижирование в классе по клавиру	14
2	7 семестр	20
	Дирижирование в классе по партитуре для оркестра р.н.и.	
	Итого по курсу:	36 часов

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 русских народных инструментов. Занятия по дирижированию заканчиваются контрольным уроком в 5 семестре и зачетом в 6 семестре.

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

Введение

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

5 семестр. Основы дирижерской техники.

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

Тактирование и его отличие от дирижирования.

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

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

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

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

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

Развитие оркестрового мышления.

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

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

Занятия по дирижированию заканчиваются контрольным уроком в 5 семестре и зачетом в 6 семестре, на которых учащиеся должны продирижировать по два произведения разного содержания по клавиру и партитуре и ответить на вопросы, связанные с исполняемыми произведениями и репертуаром индивидуального плана.

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

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

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.

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

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

В. Моцарт	Симфония № 40	Дирижер А. Тосканини
П. Чайковский	Симфонии № 4,5,6	-//- Е. Мравинский
С. Рахманинов	Концерт № 2	-//- С. Рихтер К. Кондрашин
Л. Бетховен	Симфонии № 4,5,6	-//- Е. Мравинский
Д. Шостакович	Симфонии № 5,6,8,10,15	-//- Е. Мравинский
В. Калинин	Симфония № 1	-//- К. Кондрашин
Д. Верди	Опера «Травиата»	-//- А. Тосканини
С. Прокофьев	Симфонии № 1,7	-//- Г. Рождественский
И. Брамс	Симфония № 3	-//- Г. Караян

А. Хачатурян	Балет «Спартак»	-//- Г. Рождественский
--------------	-----------------	------------------------

6. Материально-техническое обеспечение курса.

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Материально-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 «Инструменты народного оркестра» 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 «Инструменты народного оркестра» в колледже есть в наличии комплект русских народных инструментов, готово-выборные инструменты – баяны «Юпитер» (2 шт.). Учебные классы оснащены фортепиано, стульями. Обеспечены условия для содержания музыкальных инструментов.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.

ККИ предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

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

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

Учебные классы:

- для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- для проведения оркестровых и ансамблевых занятий со специализированным оборудованием;
- для занятий по междисциплинарному курсу «Дирижирование и чтение

оркестровых партитур», оснащенные зеркалами и двумя фортепиано.

Залы:

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

библиотека, читальный зал;

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

7. Методические рекомендации преподавателям.

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

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

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

8. 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.

9. 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.