

**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

Учебная практика. Работа с оркестром

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 дисциплины «Работа с оркестром» является подготовка дирижёра симфонического оркестра к профессиональному планированию и осуществлению репетиционной работы с симфоническим оркестром и камерным ансамблем. Всестороннее профессиональное развитие личности дирижера – руководителя симфонического оркестра как художника-интерпретатора, владеющего широким спектром разносторонних знаний, мануальной техникой, методами репетиционной работы и управления оркестром.

Задачи практики: расширение профессионального музыкального кругозора, углубление специальных знаний, идейно-художественное воспитание студентов путем практического знакомства и творческого освоения лучших образцов симфонической музыки различных эпох, стилей и жанров; приобретение студентом навыков организации и ведения репетиционной работы с оркестром, подготовки к концертному исполнению и его проведение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 2. Практика.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).

- Способен дирижировать любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами (ПК-1)

- Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)

- Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами (ПК-3)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; 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 дирижёрского искусства; методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий

и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; 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: технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; 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 составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Практика ведется в течение 2-х семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	2	72		8
Аудиторные занятия				
Самостоятельная работа				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
Общая трудоемкость	2	72		10
Аудиторные занятия				
Самостоятельная работа				

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

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное\Заочное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточ ной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Введение в предмет	12		
2.	Этапы и виды репетиционной работы	12		
3.	Содержание репетиционного процесса	12		
4.	Анализ типичных ошибок репетиционного процесса	12		
5.	Вопросы теории дирижерского искусства и искусства интерпретации	12		
6.	Репертуар симфонического и камерного оркестра	12		
	Итого:	72		Зачет

Содержание дисциплины Раздел I.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1. Цели и задачи курса.

Разновидности оркестрового состава. Основы профессионального планирования и проведения репетиционной работы с оркестром. Общие сведения о четырёх этапах репетиционной работы. Виды репетиционной работы.

Раздел II

ЭТАПЫ И ВИДЫ РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема 2.1 - 2.4 Этапы и виды репетиционной работы

Подготовительный этап. Самостоятельная работа дирижёра над партитурой, её всесторонний анализ: историко-стилистический, музыкально-теоретический (тематизм, особенности формообразования, фактуры, ладотональности, оркестрового письма), исполнительский (образный строй, драматургия) и т.д. Принципы формирования собственной интерпретации. Выбор исполнительских средств. Планирование репетиционного процесса, учёт степени сложности произведения, уровня исполнительского мастерства коллектива, количества репетиций, объёма программы и т.п.

Начальный этап. Краткая информация о сочинении: стилистические особенности, история создания и исполнения, обстоятельства и сроки репетиционной работы, исполнительский план. Проигрывание произведения или всей программы (темпы могут быть приближены к авторским).

Основной этап. Способы реализации дирижёром своей интерпретации. Конкретизация и уточнение исполнительских средств (штрихи, аппликатура, нюансировка, распределение кульминаций и др.). Виды репетиционной работы: групповые репетиции первых и вторых скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов, деревянных духовых, медных духовых и ударных инструментов; индивидуальная работа дирижёра или концертмейстеров групп над оркестровыми партиями. Чередование по мере необходимости индивидуальных, групповых и общих репетиций.

Завершающий этап. Способы достижения полной исполнительской свободы. Выявление драматургии, образности, основной идеи сочинения. Работа над культурой звука, звуковым и тембровым балансом. Прогоны частей сочинений и программы в целом. Генеральная репетиция. Приёмы преодоления психологического напряжения коллектива, связанного с концертным исполнением. Организация концертов для обыгрывания программы и достижения психологической стабильности.

Раздел III

СОДЕРЖАНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 3.1. - 3.4. Содержание репетиционного процесса.

Методика проведения репетиции. Организация формы сочинения как процесса. Перспективные задачи репетиционной работы как основа процесса непрерывного профессионального совершенствования музыкантов оркестра.

Профессиональный, учебный и любительский оркестры: характеристика, особенности. Общий баланс звучания и ансамбль внутри партий оркестра

Работа над синхронностью исполнения агогических отклонений.

Приёмы штриховой и артикуляционной работы. Приёмы достижения разнообразия динамической шкалы. Штриховые, динамические, артикуляционные приёмы в условиях исполнения произведений различных стилевых направлений. Фразировка и стилистика.

Особенности работы над различными видами оркестровой фактуры: аккомпанемент певцам, инструментам, хору. Достижение ансамбля между оркестром и солистами.

Психологические особенности работы с оркестром. Индивидуальный подход дирижёра к музыканту оркестра. Этика профессиональных отношений музыкантов оркестра. Дирижёр оркестра как воспитатель коллектива единомышленников. Творческая дисциплина музыкантов оркестра. Самодисциплина дирижёра.

Организация и координация работы дирижёра, концертмейстеров оркестра и его групп, инспектора, библиотекаря. Художественный совет коллектива. Планирование репертуарной политики коллектива.

Оркестр как коллектив высококвалифицированных исполнителей и его особенности. Проблема аутентичности исполнения. Опыт исполнения партитуры ведущих мастеров дирижёрского искусства. Ретуши в оркестровом исполнительстве: целесообразность, стилистическая обусловленность.

Роль традиции в оркестровом исполнительстве. Традиция и штамп. Целесообразность купюр. Купюры в различной стилистике.

Раздел IV

АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 4.1. - 4.4. Анализ типичных ошибок репетиционного процесса.

Вводный раздел: о типичных ошибках начинающих дирижёров в ходе планирования и осуществления репетиционного процесса.

Интерактивное обсуждение видеозаписей репетиций, проводимых учащимися с оркестром.

Замечания могут высказывать не только педагог, но и слушатели курса. Учащийся должен осознать меру воздействия своих приёмов работы, а также непосредственно мануальной техники на оркестр, получить рекомендации о способах усовершенствования навыков планирования и осуществление репетиционного процесса, мануальной техники.

Раздел V

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ДИРИЖЁРСКОГО ИСКУССТВА И ИСКУССТВА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Темы 5.1. - 5.4. Вопросы теории дирижёрского искусства и искусства интерпретации.

История становления дирижирования как профессии. Значение представителей романтической школы в формировании теории и технологии дирижирования. Исполнительские принципы в дирижёрском искусстве XIX - начала XX столетия.

Обучение симфоническому дирижированию в России. Современный уровень дирижёрского исполнительства. Современный симфонический оркестр. Роль дирижёра в процессе воспитания симфонического оркестра. Личность дирижёра как определяющая для исполнительского процесса.

Интерпретация как высшее выражение творческого взаимодействия дирижёра и оркестра. Обзор проблем стилистики интерпретации оркестровой и оперной музыки барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, ведущих направлений современной музыки. Проблема интерпретации в современной музыке. Жанровостилистические особенности воплощения современной музыки.

Триада: композитор - исполнитель - слушатель и дирижёрское исполнительство. Дирижёрская интерпретация как искусство выявления содержания и комплекса выразительных средств произведения.

Раздел VI

РЕПЕРТУАР СИМФОНИЧЕСКОГО И КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА

Тема 6.1. Репертуар симфонического и камерного оркестра.

Проблемы выстраивания репертуара и концертных программ оркестра. Специфика подбора репертуара в зависимости от состава оркестра. Проблема репертуара гастролирующего коллектива.

Вопросы сочетания сочинений в концертной программе. Принципы выстраивания концертной программы.

Обзор партитур для симфонического и камерного оркестров различных стилевых направлений отечественных и зарубежных композиторов.

Примерный список сочинений:

Эпоха барокко: К. Монтеверди, Ж. Люлли, Г. Гендель, И. Бах;

Классицизм: Х. Глюк, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен;

Эпоха романтизма: Ф. Шуберт, К. Вебер, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Лист, Г. Берлиоз, И. Брамс, Р. Штраус;

Импрессионизм: К. Дебюсси, М. Равель, П. Дюка, М. де Фалья;

Экспрессионизм: Г. Малер, А. Брукнер;

Додекафония (серийная техника): А. Берг, А. Шёнберг, А. Веберн;

Русские композиторы: М. Глинка, М. Балакирев, М. Мусоргский, А. Бородин, Ц. Кюи, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, А. Глазунов, А. Лядов, А. Аренский, А. Скрябин, С. Рахманинов;

Советские композиторы: Н. Мясковский, Н. Метнер, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Ю.

Шапорин, А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Т. Хренников, Г. Свиридов, Б. Чайковский, В. Гаврилин, А. Эшпай, Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Практика создает условия для максимального выявления и развития профессиональных музыкальных и педагогических способностей, художественных интересов, личностных особенностей студентов с целью последовательного формирования у них индивидуального стиля педагогической деятельности, необходимого для преподавания предметов специального цикла.

Проведение совместного занятия студента и консультанта с учеником предполагает действенное включение консультанта в процесс проведения урока практикантом, что активизирует мышление бакалавра, создает атмосферу совместного творчества. Формы консультации должны варьироваться в зависимости от индивидуальности студента и уровня его подготовленности. На этих занятиях обсуждаются методические работы студентов и преподавателей, тема которых планируются заранее.

По окончании семестра кафедра рассматривает письменный отчет студента с отзывом руководителя.

Промежуточная аттестация по результатам семестра по прохождению преддипломной практики осуществляется в форме зачета на основании отчета студента о практике и отзыва руководителя практики. Отчет о практике является отчетным документом о ее прохождении. Отчет о практике составляется на основании программы практики, дневника практики.

Отчет о практике

Отчет о практике должен содержать следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- описание результатов выполнения индивидуального плана практики в виде таблицы, где отмечаются выполненные индивидуальные задания, сроки выполнения и формы отчетности;
- основные итоги практики, самооценка проделанной работы (соответствие ожиданиям, достижения, трудности), пожелания по организации и содержанию практики;
- список использованных источников;
- приложение (материалы, указанные ассистентом в графе «Форма отчетности»)

Отзыв руководителя практики о прохождении практики содержит следующие структурные элементы:

- содержание отзыва (отмечается соответствие выполненной работы программе практики и дневнику практики, качество выполненной работы и др., дается итоговая оценка выполненной работы).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия учащихся по предмету «Работа с оркестром» направлены на углубление и развитие навыков организации репетиционного процесса, овладение прогрессивными методами репетиционной работы, формирование всесторонне образованного дирижёра, свободно ориентирующегося в русской и западноевропейской симфонической музыке, в оркестровых стилях различных эпох, исторических периодов и отдельных композиторов, умеющего создать художественно убедительную и научно мотивированную интерпретацию исполняемого сочинения.

Для успешного освоения дисциплины требуется регулярно осуществлять видео- и аудиозапись репетиций с оркестром, проводящихся учащимися. Одной из основных форм работы является последующий углублённый анализ сделанных записей, который

осуществляется на нескольких уровнях: самостоятельно (учащимися), затем педагогом, ведущим курс, затем - снова самим студентом, с учётом сделанных замечаний и внесённых предложений. Одной из форм работы могут стать коллегиальные анализ и обсуждение записей репетиций (с участием группы студентов). Важнейшим условием является также планомерное изучение материала лекций и рекомендованной основной и дополнительной литературы. Кроме того, требуется непрерывно расширять свой исполнительский кругозор, повышать эрудицию.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Практику «Работа с оркестром» необходимо в комплексе с другими («Методика репетиционной работы», «История оркестровых стилей», «Инструментоведение», «История музыки» и др.) Успешное овладение данной дисциплиной возможно при тщательной подготовке к проведению репетиционной работы, её последующему анализу, обсуждения её результатов с коллегами и педагогом. Необходимо организовать качественную запись репетиционного процесса, причём крайне важно, чтобы делалась не только аудио-, но и видеозапись, поскольку именно она демонстрирует наличие проблем мануальной техники, проблемы контакта с исполнителями и т. д.

Анализ записей репетиций должен проводиться учащимися сначала самостоятельно, затем в присутствии педагога, а по возможности - коллег, начинающих дирижёров. Затем рекомендуется дальнейшая самостоятельная работа с записями репетиций (с учётом замечаний и предложений педагога и учащихся).

К каждой репетиции составляется план работы с учётом замечаний, сделанных по записям предыдущих репетиций. Подобный план может быть разработан как самостоятельно, так и при помощи педагога, если студент считает необходимым обратиться к нему в силу тех или иных причин.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговый контроль осуществляется в виде зачета 7 в семестре у обучающихся очно, в 10 семестре у обучающихся заочно, на котором выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений.

Зачет:

- устный ответ по пройденным темам курса;
- проведение итоговой репетиции с оркестром (15 минут) по одному из произведений репертуарного списка по выбору преподавателя.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А.. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 56 с. — [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://eJanbook.com/book/63274>

Дополнительная литература:

1. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book name

2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. - 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://eJanbook.com/reader/book/60752/#2>

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

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

Библиотечный фонд 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.

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

Жаппуева Л.Х.