

**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

Производственная практика. Дирижирование 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 дисциплины является подготовка дирижера, умеющего руководить оркестром при постановке музыкально-театральных произведений разных жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл).

Задачей является изучение методики репетиционной работы с оркестром; основ работы с вокалистами, хором; основ режиссуры музыкального спектакля; оркестровых партитур музыкально-театральных сочинений; воспитание навыков планирования работы с хором, оркестром, солистами, подготовки постановки спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 2. Практика.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- 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)

- Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) (ПК-14)

- Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства (ПК-15)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: 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; репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; принципы работы в сфере PR; основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации; систему средств массовой информации, их структуру, особенности функционирования.

Уметь: 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; организовать концертное мероприятие; составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR; профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций.

Владеть: 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; навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; навыками устной и письменной деловой речи; исполнительским анализом музыкальных сочинений; навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его музыкального содержания.

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

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

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 ауттакта 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

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 и итоговая аттестация 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

Индивидуальные планы-программы на каждый семестр составляются исходя из уровня технической подготовленности студентов, особенностей их природных данных и учебно-педагогических задач на текущий период обучения. Наряду с репертуаром, отвечающим программным требованиям, осваиваются произведения «на перспективу», то есть способствующие техническому росту ученика, достаточно сложные для него как по форме, так и по музыкальному языку, но полезные на данном обучающем этапе. Допускается перенесение подобных произведений для исполнения в последующие семестры.

Рекомендуемые к изучению музыкальные спектакли

Чайковский П.И. «Евгений Онегин»
Чайковский П.И. «Пиковая Дама»
Чайковский П.И. «Иоланта»
Рахманинов С.В. «Алеко»
Римский-Корсаков Н.А. «Майская ночь»
Моцарт В. «Свадьба Фигаро»
Моцарт В. «Дон Жуан»
Моцарт В. «Так поступают все»
Пуччини Дж. «Богема»
Пуччини Дж. «Джанни Скикки»
Верди Дж. «Травиата»
Доницетти Г. «Дон Паскуале»
Доницетти Г. «Любовный напиток»
Россини Дж. «Севильский цирюльник»
Николаи О. «Виндзорские проказницы»
Чимароза Д. «Тайный брак»
Перголези Д.Б. «Служанка-госпожа»
Прокофьев С.С. «Дуэнья»
Орф К. «Умница»
Щедрин Р.К. «Не только любовь»

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа неотъемлемая часть образования и самообразования на всем протяжении обучения. По плану, составленному педагогом, студент изучает оперные сцены, отрывки и действия из опер. Как правило, это фрагменты из опер, идущих в оперном классе. Таким образом, студент постепенно готовится к самостоятельным практическим занятиям и репетициям. Важнейшей частью самостоятельной работы студента является посещение уроков, спевков, сценических репетиций, наблюдение за работой солистов-вокалистов, концертмейстера, хормейстера, дирижера, режиссера.

Оперы, рекомендуемые для самостоятельного изучения:

- а) В. Моцарт «Свадьба Фигаро»
- б) Д. Верди «Травиата»
- в) Ж. Бизе «Кармен»
- г) П. Чайковский «Евгений Онегин»
- д) С. Прокофьев «Дуэнья»

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. В конце 5 семестра у студентов очного обучения, в конце 7 семестра у студентов заочного обучения проводится зачет. Аттестация проводится в виде дирижирования оперными отрывками, оперными сценами, актами опер в оперном классе с участием концертмейстера, певцов-вокалистов, режиссера. В процессе дирижирования оперным отрывком (спектаклем) студент должен продемонстрировать исчерпывающее знание музыкального материала (партитуры), стиля исполняемого оперного отрывка. Обязательным условием является показ всех вступлений, обеспечение ансамбля и баланса звучания оркестра, хора и певцов. Исполняемые отрывки должны соответствовать художественной концепции, предложенной в процессе работы режиссером и музыкальным руководителем.

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

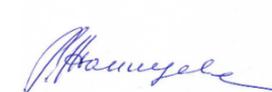
Гасташева Н.К.

Разработчик: ст. преподаватель

Лакунов А.Ж.

Эксперт: доцент

Жаппуева Л.Х.