

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ С ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ»

Специальность: 53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Уровень: специалитет

Специализация «Концертные народные инструменты» (по видам инструментов)

Форма обучения – очная

Факультет: музыкальный

Кафедра оркестровых народных инструментов

Секция оркестрового дирижирования

Воронеж
2023

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 года № 731, зарегистрированным Минюстом РФ 22 августа 2017 (регистрационный № 47902).

Рабочая программа дисциплины переутверждена на заседании секции оркестрового дирижирования 15 мая 2023 г. Протокол № 9

Заведующий секцией - Мисирханова Г.Д.

Разработчики:

Мисирханова Г.Д., профессор кафедры оркестровых народных инструментов

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Методика репетиционной работы с творческим коллективом» - подготовка к художественному руководству различными творческими коллективами (ансамблями и оркестрами). Задачи дисциплины:

- овладение навыками репетиционной работы в творческих коллективах;
- применение при реализации учебного процесса лучших образцов педагогических методик и разработка новых педагогических технологий;
- руководство самостоятельными и учебными творческими коллективами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Учебная дисциплина «Методика репетиционной работы с творческим коллективом» относится к модулю факультативных дисциплин ФТД.

2.2. Для изучения учебной дисциплины «Методика репетиционной работы с творческим коллективом» необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- «Оркестровый класс». Занятия в оркестре позволяют студенту на примере практической работы дирижера-педагога познакомиться с закономерностями и методами управления коллективом.
- «Чтение партитур» - дисциплина, в процессе изучения которой студент учится читать и анализировать партитуры, что необходимо для работы с оркестром (ансамблем).
- Занятия по дисциплине «Дирижирование» учат дирижерской технике, посредством которой происходит общение дирижера и коллектива.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины «Методика репетиционной работы с творческим коллективом» студент должен овладеть следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-3 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	Знать: – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента; Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки. Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

УК–3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	5 сем.
		Трудо-емкость в часах
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>
Аудиторные занятия в том числе:		
Лекции (Л)	16	16
Семинары (С)		
Практические занятия (ПЗ), в том числе: - групповые; - мелкогрупповые; - индивидуальные.	16	16
Консультации		
Курсовая работа		
Самостоятельная работа студента (СРС)	76	76
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		3 диф.

ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов трудоем- кости	108	108
	Зачетных единиц	3	

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоем- кости	Аудиторные занятия					СРС
			Лек- ции	Се- ми- нар ы	Практические			
					груп- повые	мелко ко- груп- повые	инди- виду- аль- ные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Предпосылки репети- ционной работы	12	2			2		8
2.	Управление оркестром	12	2			2		8
3.	Работа дирижера над музыкальным произве- дением	40	4			4		32
4.	Проведение репетиции.	18	4			4		10
5.	Концертное выступле- ние	14	2			2		10
6.	Дирижирование акком- панементом	12	2			2		8
Итого:		108	16			16		76

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Предпосылки ре- петиционной ра- боты.	Особенности профессии дирижера. Типы оркестров. Постро- ение концертной программы. Проблемы репертуара для рус- ского народного оркестра.
2.	Управление ор- кестром.	Общие принципы работы с оркестром. Личностные качества дирижера. Психологические факторы управления.
3.	Работа дирижера над музыкальным произведением.	Порядок работы над партитурой и этапы репетиционной ра- боты. Интерпретация средств выразительного исполнения: темпов, динамики, штрихов и др.
4.	Проведение репе- тиции.	Подготовка к репетиции. Проведение репетиции. Типы репе- тиций. Подведение итогов репетиции.
5.	Концертное вы- ступление.	Психологическое состояние дирижера на концерте. Пред- концертный режим. Психологические настройки перед вы- ходом на сцену.
6.	Дирижирование	Особенности вокального аккомпанемента. Особенности ак-

	аккомпанементом.	компанемента солистам-инструменталистам.
--	------------------	--

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Предпосылки репетиционной работы. Работа дирижера над партитурой.	Изучение литературных источников.	Мравинский Е.А. Записки на память. Мусин И. «О воспитании дирижера», гл. «О работе над партитурой в плане подготовки к репетиции».	Собеседование
2	Управление оркестром. Манера и техники репетирования великих дирижеров XX века.	Просмотр видеоматериалов	Видеофильмы о великих дирижерах (А.Тосканини, Г.Караян, Е.Светланов, Ю.Темирканов и др.)	Собеседование
3.	Работа дирижера над музыкальным произведением. Особенности интерпретаций симфоний Л.В.Бетховена.	Изучение литературных источников, просмотр видеозаписей.	Ф.Вейнгартнер. Исполнение классических симфоний. Советы дирижерам. Бетховен. Р.Штраус. Замечания к исполнению симфоний Бетховена. Видеозаписи Г.Караяна, Л.Бернштейна и др.	Собеседование.
4.	Проведение репетиции. Основные моменты репетиционного процесса.	Изучение специальной литературы. Посещение репетиций профессиональных коллективов.	И.Мусин. О воспитании дирижера, гл. «На что обращать внимание во время репетиции».	Собеседование.

5.	Концертное выступление. Особенности поведения дирижера на концерте.	Изучение специальной литературы. Просмотр видеозаписей. Посещение концертов.	К.Кондрашин. Мир дирижера, гл. «Концерт - воспроизведение замысла».	Собеседование.
6.	Дирижирование аккомпанементом. Роль дирижера в опере.	Изучение литературных источников. Просмотр оперных спектаклей, посещение репетиций.	К.Кондрашин «О дирижерском искусстве», гл. «Специфика оперного дирижирования». Пазовский А. Записки дирижера.	Собеседование

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- знакомство с литературой о великих дирижерах, методах их работы с оркестром, традициях исполнения.
- прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей выдающихся дирижеров;
- посещение концертов и оперных спектаклей.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

Традиционные технологии: индивидуальные практические занятия, творческие выступления на академических концертах, зачетах, экзаменах.

Инновационные технологии: анализ конкретной ситуации, использование средств мультимедиа.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Предпосылки репетиционной работы.	УК-3, ПК-3	Собеседование
			Экзамен
			Тестирование
2.	Управление оркестром.	УК-3	Собеседование Зачет Тестирование

3.	Работа дирижера над музыкальным произведением.	УК-3	Зачет
4.	Проведение репетиции.	УК-3, ПК-3	Собеседование Тестирование
5.	Концертное выступление.	УК-3, ПК-3	Собеседование
6.	Дирижирование аккомпанементом	УК-3	Зачет
7.	Промежуточная аттестация (зачет диф.)	УК-3, ПК-3	Устные ответы на вопросы преподавателя

6.2. ФОРМЫ, УРОВНИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Форма оценивания	Уровни оценивания*	Критерии оценивания
Устные ответы на вопросы преподавателя	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучающийся демонстрирует полное непонимание проблемы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы; в ответе присутствуют ошибки и неточности, не использованы профессиональные термины; обучающийся демонстрирует поверхностное понимание проблемы.
	Средний («хорошо»)	Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако обучающийся затрудняется с приведением конкретных примеров. Используются профессиональные термины.
	Высокий («отлично»)	Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с приведением конкретных примеров, использованы профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубокое понимание проблемы.

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Занятия по методике репетиционной работы с оркестром предполагают следующие методы и формы контроля: *собеседование, тестирование, зачет с оценкой в конце 5-го семестра*. В процессе *собеседования и тестирования* студент демонстрирует информированность в области современного оркестрового исполнительства, знакомство с литературой по предмету, с творчеством знаменитых дирижеров. На зачет студент самостоятельно

готовит сообщение по теме, предложенной преподавателем, показывая умение работать с литературой, затем отвечает на вопросы. Критерии оценки:
«отлично» - уверенные и полные ответы на вопросы курса;
«хорошо» - достаточно полные ответы на вопросы, некоторые неточности в ответах;
«удовлетворительно» - неуверенные, неполные ответы на вопросы;
«неудовлетворительно» - незнание ответов на вопросы курса.

Примерное содержание тестовых материалов

- 1. Методическая типология оркестров:**
а) симфонический; б) неаполитанский; в) учебный.
- 2. Один из психологических аспектов дирижерской профессии:**
а) строгость; б) внушающие воздействия; в) интеллект и эрудиция.
- 3. При составлении исполнительского плана в первую очередь учитывается:**
а) хронометраж; б) наличие кульминаций; в) анализ формы сочинения.
- 4. Определяющий момент в дирижерской технике при смене темпа:**
а) амплитуда жеста; б) афтакт; в) остановка руки.
- 5. Типы репетиций:**
а) начальная; б) конечная; в) общая.
- 6. Для устранения ритмических ошибок целесообразно:**
а) играть произведение в темпе; б) играть со счетом; в) спрашивать партии индивидуально.
- 7. Точной передаче авторской динамики способствует:**
а) дифференцированная динамика компонентов фактуры; б) умение слышать себя в общем звучании; в) хороший ансамбль.
- 8. На генеральной репетиции следует:**
а) доработать трудные места; б) исполнить программу в полную силу; в) сократить репетицию, чтобы не утомлять оркестр.

Правильные ответы: 1в, 2б, 3в, 4б, 5в, 6б, 7а, 8б.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Особенности дирижерской профессии.
2. Построение концертной программы.
3. Общие принципы работы с оркестром.
4. Психологические факторы управления оркестром.
5. Порядок работы над партитурой.
6. Работа над темпом.
7. Проблемы динамики в оркестре.
8. Работа над штрихами и фразировкой.
9. Типы репетиций.
10. Методика проведения репетиции.
11. Концертное выступление.
12. Особенности репетиционной работы над аккомпанементом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

№ п/ п	Автор	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Канерштейн М.	Вопросы дирижирования	М., 1972.
2.	Мусин И. А.	Язык дирижерского жеста.	М., 2006.
3.	Мусин И. А.	Видеоуроки по дирижированию.	М., 2006.
4.	Под ред.Л.Гинзбурга	Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика.	М., 1975.
5.	Малько Н.А.	Основы техники дирижирования.	М.-Л., 1965.
6.	Колчева М.С.	Методика преподавания дирижирования ор- кестром народных инструментов	Москва 1983

7.2. Рекомендуемая литература

№ п/ п	Автор	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Под ред.Е.Кривицкой	Беседы с Игорем Маркевичем	М., 2003
2.	Маркарян Н.	Портреты современных дирижеров	М., 2003
3.	Браудо И.	Артикуляция	Л., 1973
4.	Кондрашин К.	Мир дирижера.	М., 1976.
5.	Рождественский Г. Н.	Треугольники Триптих.	М., 2001
6.	Лебрехт Н.	Маэстро миф	М., 2007
7.	Мравинский Е.А.	Записки на память. Дневники.1918 – 1987.	СПб.,2004.
8.	Поздняков А.	Дирижер-аккомпаниатор	М., 1975.
9.	Шиндер Л.	Штрихи струнной группы симфонического оркестра.	Спб.,2000

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисци- плины

№ п/ п	Автор	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1	Видеофильм	«Великие дирижеры»	
2.	Б.Монсенжон	Дирижер или волшебник? (Видеофильм о Г.Н.Рождественском).	
3.	Видеофильм о С.Озаве	«Маэстро, учитель студент»	

4.	Видеофильм о Е.Мравинском	«Властелин оркестра»	
5.	Видеофильм о Б.Вальтере	«Портрет»	
6.	Видеофильм о Е.Светланове	«Воспоминание»	
7.	Видеофильм о Г.Караяне	«Я – дирижер»	
8.	Видеофильм о Ю.Темирканове	Запись юбилейного концерта	
9.	Фильм о Л.Бернштейне	“The gift of music”	©Deutsche gram-mophon, 2007
10.	Фильм об А. Тосканини	The maestro	©2004 BMG Music.

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

<http://notes.tarakanov.net> – нотный архив Б.Тараканова.

www.classic-online.ru – большой выбор произведений и различных исполнителей для прослушивания.

www.classical.ru – большой выбор произведений и различных исполнений для прослушивания.

www.youtube.com – большой круг информации о музыке прошлого и настоящего.

www.classicalmusic.com – информация о различных аспектах классической музыки.

www.ClassicalMusicLinks.Ru – интернет-ресурсы для профессиональных музыкантов: информация о музыке, нотах, конкурсах, образовании и др.

www.narodnik.com – сайт для исполнителей на народных инструментах: новости, литература, прослушивание и просмотр.

www.narodny.info – новости и исполнительство на русских народных инструментах.

www.folkinst.narod.ru – новости и исполнительство на русских народных инструментах.

www.ossipovorchestra.ru – официальный сайт НАОНИР им. Осипова: история оркестра, дирижеры, репертуар, график концертов и пр.

7.5. Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Специфика подготовки кадров по данной дисциплине позволяет осуществлять обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и их состояния здоровья по заявлению студента в письменной форме.

При прохождении данной дисциплины обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по зрению Библиотекой Института предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература и аудиоматериалы, а также специальная литература (в том числе нотная) в альтернативных форматах печатных материалов (шрифтом Брайля) из фондов Воронежской областной специальной библиотекой для слепых им. В.Г. Короленко на основании заключенного договора.

Для лиц с ОВЗ по зрению предоставляется доступ к сети Интернет и компьютерному оборудованию в кабинете информатики Института с применением специализированных программ для озвучивания интерфейса и чтения текстовых файлов.

Фонотека Института также обеспечена надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.

Профессорско-преподавательский состав кафедры оркестрового дирижирования, осуществляющий обучение по данной дисциплине, ознакомлен со специальными методами обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения занятий по дисциплине «Методика репетиционной работы с творческим коллективом» в институте имеются учебные аудитории, оборудованные роялями; информационно-библиотечный центр с необходимым количеством литературы, аудио- и видео-записями, кабинет информатики с выходом в Интернет.