

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДИРИЖИРОВАНИЕ»
(наименование учебной дисциплины)

Программа бакалавриата по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Профиль подготовки «Оркестровые струнные инструменты».

Форма обучения - очная

Факультет музыкальный

Кафедра оркестровых инструментов

г. Воронеж – 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 730

Рабочая программа исполнительской практики одобрена на заседании кафедры оркестровых инструментов 17 мая 2023 г. Протокол №10

Заведующая кафедрой и.о. профессора С.С. Иванова

Разработчик:

С.С. Иванова, и.о. профессора кафедры оркестровых инструментов

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Дирижирование» - подготовка к художественному руководству творческим коллективом. Задачи дисциплины:

- руководство самодеятельными и учебными музыкально-исполнительскими коллективами;
- участие в работе по организации творческих проектов;
- применение при реализации учебного процесса лучших педагогических методик.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.03.01

2.2. Для изучения учебной дисциплины «Дирижирование» необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- «Оркестровый класс». Занятия в оркестре способствуют возникновению интереса к дирижированию, позволяют на практике ощутить необходимость дирижерской техники для управления оркестром.
- «Изучение оркестровых партий» - дисциплина, необходимая для более глубокого освоения всех компонентов партитуры.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины «Дирижирование» студент должен овладеть следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
<p>ПК-12 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;</p> <p><i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;</p> <p><i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах	4 сем.	5 сем.
		Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия			

В том числе:				
Практические занятия (ПЗ), в том числе: - групповые; - мелкогрупповые; - индивидуальные.		64	32	32
Самостоятельная работа студента (СРС)		44	22	22
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)				3
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	108	54	54
	зач. ед.	3		

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекции	Семинары	Практические			
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дирижерский аппарат и его постановка	20				10		10
2	Строение дирижерского жеста.	26				16		10
3	Дирижерские схемы и их освоение.	28				16		12
4...	Средства дирижерской выразительности.	34				22		12
Итого:		108				64		44

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Дирижерский аппарат и его постановка.	Знакомство с частями дирижерского аппарата (голова, корпус, руки, ноги). Принципы рациональной постановки. Упражнения на свободу дирижерского аппарата.
2.	Строение дирижерского жеста.	Составные части дирижерского жеста: замах, стремление, точка, отдача (отражение). Ауфтакт – важнейший элемент в управлении оркестром. Назначение ауфтакта. Разновидности ауфтакта.
3.	Дирижерские схемы и их освоение.	Важность дирижерских схем в системе управления оркестром. Порядок освоения схем. Выбор схем в дирижировании.

4.	Средства дирижерской выразительности.	Передача жестом элементов выразительности в музыке: темпа, динамики, штрихов и др. Средства для обеспечения фразировки.

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.	Дирижерский аппарат и его постановка. Упражнения на освобождение мышц.	Работа с учебником, просмотр видеоматериалов, индивидуальные домашние занятия.	Мусин И.А. Видеоуроки по дирижированию, ч.1.	Собеседование
2	Строение дирижерского жеста. Работа над аффтактом.	Изучение литературных источников, работа с учебником, индивидуальные занятия.	Мусин И.А. Язык дирижерского жеста, сс..3 – 69.	Собеседование
3	Дирижерские схемы и их освоение. Закономерности построения схем. Работа над точностью графического рисунка схем.	Работа с учебником. Практические домашние занятия.	Мусин И.А. Техника дирижирования, сс.43 – 68. Канерштейн М. Вопросы дирижирования, сс.18 – 47.	Контрольный урок.
4	Средства дирижерской выразительности. Работа над пластикой рук. Образно-выразительные жесты.	- Просмотр видеозаписей. - Прослушивание произведений, входящих в программу. - Детальная проработка нотного текста произведений, входящих в программу.	- Видеофильм «Великие дирижеры» - Аудиозаписи, имеющиеся в фонотеке ВГАИ - нотный материал из фондов библиотеки ВГАИ.	Контрольный урок.

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- знакомство с методической литературой об искусстве дирижирования, великих дирижерах, традициях исполнения.
- просмотр видеозаписей выдающихся дирижеров;

- углубленное изучение произведений, входящих в программу, предполагающее точное прочтение авторского текста;
- практические домашние занятия над дирижерской техникой;
- посещение концертов с целью наблюдения работы дирижера.

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.	Дирижерский аппарат и его постановка	ПК-12	Практич.инд. занятия
			Контрольный урок
			Зачет
2.	Строение дирижерского жеста	ПК-12	Практ.занятия Контрольный урок
3.	Дирижерские схемы и их освоение	ПК-12	Практ.занятия Контрольный урок
4.	Средства дирижерской выразительности	ПК-12	Практ.занятия Контрольный урок
5.	Промежуточная аттестация (зачет)	ПК-12	Исполнение программы из двух разнохарактерных произведений; собеседование

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

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практические работы (дирижирование программой)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при исполнении были допущены существенные ошибки, результаты не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся исполнил программу со значительными ошибками;
	Средний («хорошо»)	Обучающийся хорошо исполнил программу, при дирижировании были допущены незначительные ошибки;
	Высокий («отлично»)	Обучающийся выразительно и технично исполняет программу;
Устные ответы на вопросы собеседования	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 ответ на поставленные вопросы с небольшими неточностями;
	Высокий («отлично»)	Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы.

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Занятия по дирижированию предполагают следующие методы и формы контроля: контрольный урок, зачет, академический концерт, практическая работа на уроке. На контрольном уроке программа должна быть исполнена в концертном виде по нотам, на академическом концерте – наизусть. Зачет включает в себя:

- дирижирование программой из двух разнохарактерных произведений;
- устные ответы на вопросы собеседования

6.4. Примерные репертуарные списки по семестрам.

4 семестр.

1. П.Чайковский Детский альбом и Времена года (выборочно).
2. Р.Шуман Альбом для юношества (выборочно).
3. Й.Гайдн Фортепианные сонаты (выборочно)
4. Л.Бетховен Фортепианные сонаты (выборочно).
5. В.Моцарт Маленькая ночная серенада
6. И.С.Бах Бранденбургские концерты

5 семестр.

1. Дворжак А. Юмореска
2. Бородин А. Ноктюрн, Грезы.

- 3.. Шостакович Д. Романс, Народный танец из музыки к к-ф. «Овод» (партитура)
4. Моцарт В.А. Симфонии (выборочно)
5. Бетховен Л. Увертюры (выборочно)
6. Чайковский П. Интродукция к оп. «Пиковая дама»
7. Рахманинов С. Интродукция к оп. «Алеко»

6.5. Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Сведения об авторе исполняемого произведения.
2. Сведения об исполняемом произведении: состав оркестра, тональный план, анализ формы и т.д.
3. Определение дирижерских трудностей: смены темпов и динамики, схемы тактирования, виды ауфтактов и др.

Практические задания к зачету:

- на зачете студент должен исполнить 2 произведения различных стилей и жанров наизусть, с выполнением всех авторских указаний, выразительно, уверенно, с творческим подъемом и ответить на вопросы коллоквиума.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Ержемский Г.	Дирижеру XXI века.	Спб., 2007.
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.	Канерштейн М.	Вопросы дирижирования	М., 1972
6.	Малько Н.А.	Основы техники дирижирования.	М.-Л., 1965.

7.2. Рекомендуемая литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Гура А.С.	Современные направления в обучении дирижированию	Воронеж, 2002
2.	Гура А.С.	Работа над дирижерскими штрихами в процессе освоения техники дирижирования	Воронеж, 2000
3.	Фролов. С.А.	Воспитание дирижера: история, теория, практика.	Воронеж, 2000
4.	Рождественский Г. Н.	Треугольники Триптих.	М., 2001
5.	Лебрехт Н.	Маэстро миф	М., 2007

6.	Под ред. П.Хейворта	Беседы с Отто Клемперером	М., 2004
7.	Мравинский Е.А.	Записки на память. Дневники.1918 – 1987.	СПб.,2004.
8.	Поздняков А.	Дирижер-аккомпаниатор	М., 1975.
9.	Фортунатов Ю.А.	Лекции по истории оркестровых стилей	М., 2004

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины

№ п/п	Автор(ы)	Наименование
1	2	3
1	Чайковский П.	Времена года
2.	Бетховен Л.	Избранные увертюры (Г.Караян,В.Фуртвенглер и др).
3.	Бах И.С.	Бранденбургские концерты (разл.исполнители).
4.	Гайдн Й.	Избранные симфонии
5.	Вебер К.М.	Увертюры к оп. «Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон».
6.	Моцарт В.	Маленькая ночная серенада
7.	Моцарт В.	Избранные симфонии
8.	Чайковский П.	Интродукция к оп. «Пиковая дама»
9.	Мусоргский М.	Картинки с выставки
10.	Шуберт Ф.	Избранные симфонии

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

<http://notes.tarakanov.net> – нотный архив Б.Тараканова для поиска необходимых клавиров и партитур;
www.classic-online.ru – большой выбор произведений и исполнителей для прослушивания;
www.classical.ru – широкие возможности для прослушивания музыки;
www.youtube.com – прослушивание музыки различных стилей и жанров;
www.classicalmusic.com – прослушивание музыки;
www.musicalarchive.ru – интересные записи мастеров дирижирования;
<http://raritetclassic.com> – знакомство с творчеством различных дирижеров;
www.compozitor.spb.ru – сайт издательства «Композитор», выпускающего большое количество литературы о дирижерском искусстве и ноты.
www.aveclassics.net – прослушивание музыки;
www.dirigent.ru – сайт, посвященный дирижерскому искусству.

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 «Дирижирование» в институте имеются учебные аудитории, оборудованные зеркалами и двумя роялями; информационно-библиотечный центр с необходимым количеством литературы, с аудио- и видеозаписями.