

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДИРИЖИРОВАНИЕ»

Специальность: 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Вид: Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах

Форма обучения: очная

Кафедра _____ оркестровых струнных инструментов _____

г. Воронеж – 2023 г.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования» (ФГОС ВО), утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 августа 2015 года. № 847, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 09 сентября 2015 года (регистрационный №38841), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки», утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации №1 от 12 января 2015 года, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2015 года (регистрационный №36918) и изменениями, внесенными в вышеуказанный «Порядок» Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 23 июня 2016 года №1406, зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2016 года (регистрационный №43744).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры от «_17_» _мая_ 2023 г. Протокол № 10

Заведующий кафедрой Иванова С.С.

Разработчик:

С.С. Иванова
(инициалы, фамилия)

заведующий кафедрой, и.о. профессора _____
(занимаемая должность) (подпись)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Задачи дисциплины:

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

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Дирижирование» для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), вид – сольное исполнительство на струнных инструментах (уровень подготовки кадров высшей квалификации) является дисциплиной вариативной части Блока Б1, модуля дисциплин по выбору 2 (ДВ.2) учебного плана.

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.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины «Дирижирование» ассистент-стажер должен овладеть следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-8 способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи;	Знать: основные элементы мануальной техники дирижирования; основной репертуар творческих коллективов. Уметь: читать нотный текст и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; Владеть: методикой работы с творческим коллективом; профессиональной терминологией; навыками общения с оркестрантами.
ПК-9 способность быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям	Знать: аналитические методы расшифровки художественного содержания и формирования образного контекста произведения, приемы дирижерский выразительности; Уметь: раскрывать художественное содержание и создавать собственную интерпретацию Владеть: средствами исполнительской выразительности, техникой дирижирования

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Трудоём- кость в часах	1	2	3	4
		семестр	семестр	семестр	семестр
		Трудоём- кость в ча- сах	Трудоём- кость в ча- сах	Трудоём- кость в ча- сах	Трудоём- кость в ча- сах
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Аудиторные занятия в том числе:	61	16	16	16	13
Лекции (Л)					
Семинары (С)					
Практические занятия (ПЗ) в том числе:					
групповые	61	16	16	16	13
индивидуальные					
Консультации					
Самостоятельная работа ассистента-стажера (СР)	83	20	20	20	23
Вид промежуточной атте- стации: зачет (З) или экзамен (Э)	3		3		3
ИТОГО: Общая	часов	144	36	36	36
трудоёмкость	зач. ед.	4	1	1	1

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№ №	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- ёмко- сти	Аудиторные занятия					СРС
			Лек- ции	Се- ми- нар ы	Практические			
					груп- повые	мелко ко- груп- повые	инди- виду- аль- ные	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	Дирижерский аппарат и его постановка	45					15	20
2.	Строение дирижерского жеста.	45					15	20
3.	Дирижерские схемы и их освоение.	45					15	20
4.	Средства дирижерской выразительности.	39					16	23
	Экзамен							
Итого:		144					61	83

4.2. 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 АССИСТЕНТА - СТАЖЕРА

4.3.1. Виды СР и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СР	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма текущего контроля СР
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 ауфтактом.	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 ВГИИ - нотный материал из фондов библиотеки ВГИИ.	Контрольный урок.
---	--	--	---	-------------------

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров 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 экзамене.

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-8, ПК-9	Практич.инд. занятия
			Контрольный урок
2.	Строение дирижерского жеста	ПК-8, ПК-9	Практ.занятия Контрольный урок

3.	Дирижерские схемы и их освоение	ПК-8, ПК-9	Практ.занятия Контрольный урок
4.	Средства дирижерской выразительности	ПК-8, ПК-9	Практ.занятия Контрольный урок
5.	Аттестация (экзамен)	ПК-8, ПК-9	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, практическая работа на уроке. На контрольном уроке программа должна быть исполнена в концертном виде. Экзамен включает в себя:

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

6.4. Примерные репертуарные списки по семестрам.

3 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

4 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 экзамену:

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 афтактов и др.

Практические задания к экзамену:

- на экзамене ассистент-стажер 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 ассистента-стажера 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.