

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДИРИЖИРОВАНИЕ»

Направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Уровень подготовки: бакалавриат

Профиль: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

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 1 августа 2017 года № 730, зарегистрированным Минюстом РФ 22 августа 2017 (регистрационный № 47895).

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 «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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Учебная дисциплина «Дирижирование» относится к вариативному разделу Б1.В Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений.

2.2. Учебная дисциплина входит в блок дисциплин вариативной части учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Оркестровый класс» (занятия в оркестре способствуют возникновению интереса к дирижированию, позволяют на практике ощутить необходимость дирижерской техники для управления оркестром), «Чтение партитур» (дисциплина, необходимая для освоения партитур народного и симфонического оркестров, изучаемых в курсе дирижирования.), «Полифония», «Гармония», «Специальный инструмент», «Педагогическая практика», «Инструментовка» (Занятия инструментовкой дают студенту навыки, необходимые в практической дирижерской деятельности, способствуют углубленному изучению возможностей инструментов оркестра), «Методика репетиционной работы»

(помогает определить роль дирижера и значимость дирижерских навыков в практической работе с коллективом).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения

ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: – 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; Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, – воплощать его в звучании музыкального инструмента; Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	
		Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
Аудиторные занятия в том числе: Лекции (Лек) Лабораторные (Лаб)						
Практические (Пр): - групповые; - мелкогрупповые; - индивидуальные.	128 (инд)	32	32	32	32	
Экзамены	45		9		36	
Самостоятельная работа студента (СРС)	115	4	13	22	76	
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			Э		Э	
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	288	36	36	54	162
	зач. ед.	8	1	1,5	1,5	4

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№ №	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС
			Экз.	Семинары	Практические			
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дирижерский аппарат и его постановка	32					12	20
2	Строение дирижерского жеста.	36					16	20
3	Дирижерские схемы и их освоение.	44					20	24
4	Средства дирижерской выразительности.	176	45				80	51
Итого:		288	45				128	115

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
	Дирижерский аппарат и его постановка.	Знакомство с частями дирижерского аппарата (голова, корпус, руки, ноги). Принципы рациональной постановки. Упражнения на свободу дирижерского аппарата.
	Строение дирижерского жеста.	Составные части дирижерского жеста: замах, стремление, точка, отдача (отражение). Ауфтакт – важнейший элемент в управлении оркестром. Назначение ауфтакта. Разновидности ауфтакта.
	Дирижерские схемы и их освоение.	Важность дирижерских схем в системе управления оркестром. Порядок освоения схем. Выбор схем в дирижировании.
	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, практические домашние занятия.	Мусин И.А. Видеуроки по дирижированию, ч.1.	Собеседование
2	Строение дирижерского жеста. Работа над видами афтактов.	Изучение литературных источников, работа с учебником, практические домашние занятия.	Мусин И.А. Язык дирижерского жеста, сс.3 – 69.	Собеседование
3	Дирижерские схемы и их освоение. Закономерности построения схем. Работа над точностью рисунка схем.	Работа с учебником, индивидуальные 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 для передачи элементов дирижерской техники. 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.	Собеседование

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;
- индивидуальные занятия, посвященные выработке дирижерской техники;
- посещение концертов профессиональных дирижеров с целью анализа дирижерских воздействий на коллектив.

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-2	Практич.инд. занятия
			Контрольный урок
			Зачет

2.	Строение дирижерского жеста	ПК-2	Практ.занятия Контрольный урок
3.	Дирижерские схемы и их освоение	ПК-2	Практ.занятия Контрольный урок
4.	Средства дирижерской выразительности	ПК-2	Практ.занятия Контрольный урок
5.	Промежуточная аттестация (экз)	ПК-2	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, академический концерт, зачет, экзамен, практическая работа на уроке.

На *контрольном уроке* программа исполняется целиком по нотам либо наизусть, на *академконцерте* – наизусть. *Зачет* и *экзамен* включают в себя:

- дирижирование программой из двух разнохарактерных произведений;
- коллоквиум по исполненной программе (вопросы коллоквиума см. 6.5). Выступление студента оценивается следующим образом:

«отлично» - эмоциональное, техничное дирижирование программой, ответы на все вопросы коллоквиума;

«хорошо» - грамотное дирижирование программой, небольшие неточности в исполнении и в ответе на вопросы коллоквиума;

«удовлетворительно» - неуверенное дирижирование с ошибками, неточные ответы на коллоквиуме;

«неудовлетворительно» - постоянные ошибки в процессе дирижирования, слабое знание программы.

6.4. Примерные репертуарные списки по семестрам.

1 семестр.

1. П.Чайковский Детский альбом и Времена года (выборочно).
2. Р.Шуман Альбом для юношества (выборочно).
3. Ф.Шуберт Музыкальный момент
4. Н.Фомин Не одна то и во поле дороженька.
5. В.Андреев Вальсы «Фавн», «Метеор» и др.

2 семестр.

- 1.Дворжак Юмореска
2. Бородин Ноктюрн, Грезы.
- 3.. Шостакович Романс из музыки к к-ф. «Овод»
4. Поздняков Ноктюрн
5. Будашкин Родные просторы

3 семестр.

1. Моцарт Фортепианные сонаты (выборочно).
2. Гайдн Избранные части из симфоний (выборочно).
3. Фомин Увертюра на русскую тему.
4. Холминов Увертюра Ля-мажор

5. Фрид Сюита «Сказы»

4 семестр.

1. Моцарт Избранные части из симфоний.
2. Чайковский Танцы из балета «Щелкунчик».
3. Бизе Сюита «Арлезианка».
4. Будашкин 1 и 2 рапсодии для ОРНИ.
5. Шишаков Три пьесы на белорусские темы.

6.5. Примерный перечень вопросов собеседования 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 разнохарактерных произведения 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	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
	Ержемский Г.	Дирижеру XXI века.	Спб., 2007.
	Мусин И. А.	Язык дирижерского жеста.	М., 2006.
	Мусин И. А.	Видеоуроки по дирижированию.	М., 2006.
	Под ред.Л.Гинзбурга	Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика.	М., 1975.
	Канерштейн М.	Вопросы дирижирования	М., 1972
6.	Малько Н.А.	Основы техники дирижирования.	М.-Л., 1965.
.	Свитов В.И.	Искусство дирижирования	Самара, 2011

7.2. Рекомендуемая литература

№	Автор	Наименование	Место и

п/п			год издания
1	2	3	4
	Гура А.С.	Современные направления в обучении дирижированию	Воронеж, 2002
	Гура А.С.	Работа над дирижерскими штрихами в процессе освоения техники дирижирования	Воронеж, 2000
	Фролов. С.А.	Воспитание дирижера: история, теория, практика.	Воронеж, 2000
	Рождественский Г. Н.	Треугольники Триптих.	М., 2001
	Лебрехт Н.	Маэстро миф	М., 2007
	Под ред. П.Хейворта	Беседы с Отто Клемперером	М., 2004
	Мравинский Е.А.	Записки на память. Дневники.1918 – 1987.	СПб.,2004.
	Поздняков А.	Дирижер-аккомпаниатор	М., 1975.
	Фортунатов Ю.А.	Лекции по истории оркестровых стилей	М., 2004

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины

№ п/п	Автор	Наименование
1	2	3
1.	Андреев В.	Вальс «Фавн»
	Куликов П.	Липа вековая
	Глинка М.	Увертюра к оп. «Руслан и Людмила»
	Городовская В.	Степь да степь кругом
	Мосолов А.	Вечерний звон
	Гайдн Й.	Избранные симфонии
	Моцарт В.	Избранные симфонии
	Чайковский П.	Времена года
	Мусоргский М.	Картинки с выставки
	Шуберт Ф.	Избранные симфонии

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

<http://notes.tarakanov.net> – нотный архив Б.Тараканова, содержащий клавиры и

партитуры;

www.classic-online.ru – большой выбор произведений и исполнителей для слушания музыки;

www.classical.ru – большой выбор произведений для прослушивания;

www.youtube.com – прослушивание музыки различных жанров и стилей;

www.classicalmusic.com – большой выбор произведений для прослушивания;

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

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

www.narodny.info – сайт для исполнителей на народных инструментах;

www.folkinst.narod.ru – сайт для исполнителей на народных инструментах;

www.ossipovorchestra.ru – официальный сайт НАОНИР им. Осипова – история, дирижеры, программы, концерты и т.д.

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; дирижерскими пультами, информационно-библиотечный центр с необходимым количеством литературы, аудио- и видеозаписями.