

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

КАФЕДРА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной работе
Ю. В. Ляшенко

«31» декабря 2021г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДИРИЖИРОВАНИЕ»*

Направление подготовки:	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль:	Оркестровые духовые и ударные инструменты
Образовательная программа:	Магистратура
Форма обучения:	Очная

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО РФ) специальности / направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №815 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Минюсте РФ 13.09.2017 г., регистрационный № 48165); Порядка организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР № 1171 от 10.11.2017 г., зарегистрированного в Министерстве Юстиции Донецкой Народной Республики 16.01.2018 г., № 2429 (с изменениями); учебного плана и основной образовательной программы специальности / направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, разработанных в ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева» и утвержденных Ученым Советом Академии (протокол № 13 от 23.06.2021 г.).

Разработчик(и):

старший преподаватель

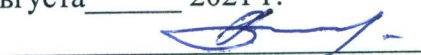

Кулаков Е.Н.

Программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры духовых и ударных инструментов

Протокол № 1 от « 30 » августа 2021 г.

Заведующий кафедрой

Филатов В.Л.

СОГЛАСОВАНО

Декан оркестрового факультета

« 31 » августа 2021 г.

Кнышева Л.В.

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от__	Зав. кафедрой (подпись)	Председатель УМО (подпись)	Проректор по учебной работе (подпись)
1		№__ от__			
2		№__ от__			
3		№__ от__			
4		№__ от__			
5		№__ от__			

©Кулаков Е.Н., 2021г.

© ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева», 2021г.

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цель дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	7
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	9
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	9
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	10
8.1. Методические рекомендации преподавателям	10
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	11

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

– подготовка дирижера – разностороннего профессионала, руководителя и воспитателя коллектива (оркестрового, хорового), умеющего на практике претворять опыт дирижеров предшествующих поколений, сохраняя лучшие традиции, а также стремящегося плодотворно развивать оркестровое и хоровое исполнительство в современных формах.

1.2. Задачи освоения дисциплины

– воспитание высокоразвитой мануальной техники: обработка жестов, стремление к их выразительности и доступности пониманию исполнителей;

– изучение обширного репертуара, необходимого для успешной дирижерской деятельности;

– овладение большим объемом музыкально-теоретических знаний, широкой эрудицией, позволяющей свободно ориентироваться в сложном звуковом потоке классических и новейших музыкальных произведений, воспитание художественного вкуса;

– развитие у будущего дирижера способности художественно-императивного владения творческим коллективом во время концертных выступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Дирижирование» относится к дисциплинам обязательной части блока ФТД. «Факультативы» учебного плана направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиля «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Дирижирование» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК–3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: – методы руководства командой;
		Уметь: – руководить командой, ставить задачи и находить пути их решения; – устанавливать контакты в процессе межличностного взаимодействия; – выбирать стратегию поведения в зависимости от условий.
		Владеть: – методикой выявления целей и функций команды;
УК–6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на	Знать: – механизмы процессов саморазвития и самореализации личности в различных сферах деятельности; – технологию, методику и критерии

	основе самооценки и образования в течение всей жизни	самооценки. <i>Уметь:</i> – определять приоритетные направления своей профессиональной деятельности; – избирать пути ее совершенствования на основе адекватной самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в соответствии с актуальными профессиональными задачами. <i>Владеть:</i> – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – методами анализа своих возможностей; – культурой гуманитарного мышления, – методиками саморазвития и самореализации; – способностью планировать собственную учебную и профессиональную деятельность с учётом своих психофизиологических особенностей.
ОПК–1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте. <i>Уметь:</i> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения. <i>Владеть:</i> – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.
ОПК–2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – основы нотационной теории и практики; <i>Уметь:</i> – уметь самостоятельно работать с различными типами нотации; <i>Владеть:</i> – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.
ПКО–1	Способен осуществлять на высоком художественном уровне	<i>Знать:</i> – технологические и физиологические основы мануальной техники;

	руководство профессиональным коллективом (оркестром и ансамблем)	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; – свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом, – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией.
ПКО–2	Способен овладевать разнообразными по стилистике классическим и современным репертуаром, создавая убедительный художественный образ	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	136	36	34	36	30
В том числе:					
Индивидуальные занятия	136	36	34	36	30
Самостоятельная работа	8	2	2	2	2
Вид промежуточной аттестации (экзамен, дифференцированный зачет)		Зач.	Экз.	Зач.	Экз.
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	144/4				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Инд. зан.	СРС	Всего часов
1	1 семестр. Работа над комплексом упражнений, необходимых для свободных движений рук и их независимости Взаимосвязь тактирования и фразировки музыкального материала. Изучение основных музыкальных стилей (классицизм) на основе простых партитур данных эпох.	- части нескольких симфоний композитора «венской» классической школы - увертюра, фантазия или симфоническая поэма; - части нескольких симфоний композитора ранней эпохи романтизма (Шуберт, Мендельсон, Шуман)	36	2	38
	2 семестр. Изучение выразительности дирижёрского жеста – понятие «оркестровой фактуры» и способы её отражения в жесте. Связь дирижёрского жеста с темпом, характером музыки,	– части нескольких симфоний западно-европейских композиторов – несколько частей балетной музыки; – часть инструментального концерта	34	2	36

	<p>динамики и ритмическим рисунком.</p> <p>Изучение основных музыкальных стилей (романтизм) на основе простых партитур данных эпох.</p>				
2	<p>3 семестр.</p> <p>Дирижирование – как творческий процесс (качества, необходимые дирижёру и их развитие: слух, память, чувство ритма, воля и т. д.)</p> <p>Дальнейшее совершенствование координации и независимости движений рук.</p> <p>Работа над выразительностью и разнообразием технологических приёмов дирижирования, в связи с художественными задачами музыкального произведения.</p>	<p>– части нескольких симфоний русских композиторов</p> <p>– несколько частей балетной музыки;</p> <p>– ария из оперы</p>	36	2	38
	<p>4 семестр</p> <p>Развитие внутреннего дирижёрского слуха, умения «предслышать» оркестровое звучание.</p> <p>Понятие музыкального времени и его значение для выразительности.</p> <p>Дальнейшее совершенствование мануальной техники с помощью комплекса упражнений.</p> <p>Совершенствование дирижёрского «внутреннего» слуха</p>	<p>– симфония (целиком) композитора конца XIX-нач. XX в.</p> <p>– увертюра и антракт из оперы;</p>	30	2	32

	(гармонического, тембрального). Работа над крупными формами.			
Итого:		136	8	144

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Безбородова Л. А. Дирижирование: учебное пособие / Л. А. Безбородова. М.: Флинта, 2011. 213 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=60834
2. Малько Н. А. Основы техники дирижирования / Н. А. Малько. СПб.: Композитор, 2015. 252 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73040>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Дирижирование» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
406 ауд. 2/53	Рояль «Эстония» (2) Стол одностумбовый (1) Стул п/м (4) Сейф металлический (1) Карнизы (2) Зеркало (1)
435 ауд. 2/54	Фортепиано «Petrof» (2) Стол одностумбовый (1) Стул (4) Шторы (1) Карнизы (1) Зеркало (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Дирижёру для его деятельности необходимо иметь широкие теоретические знания и обладать целым комплексом специфических дирижёрских качеств. Среди них нужно особо выделить высокоразвитое слуховое внимание, ощущение образности движения музыкальной ткани, понимание драматургии произведения, волевые качества, умение общаться с оркестром, в том числе посредством мануальной техники.

В основе мануальной техники лежит прежде всего активность музыкального дирижера, яркость и динамичность тех музыкальных представлений, которые он собирается передать оркестру в соответствующих жестах и приемах.

Двигательные ощущения играют в дирижерском исполнительстве решающую роль. Можно не без оснований думать, что «тайна» дирижерского искусства заключается в способности находить жесты, передающие музыкальные представления дирижера музыкантам и оказывающие воздействие на процесс исполнения, что в свою очередь зависит от способности к двигательным ощущениям и их развитости.

Возможность дирижера находить выразительные жесты для передачи своих музыкальных представлений связана с гибкостью, пластичностью двигательных ощущений, воспитанных в предшествующей жизненной практике. Но это можно назвать лишь предпосылкой к дальнейшему развитию этих навыков. Двигательные ощущения получают свое «музыкальное образование» непосредственно в практике дирижирования, в стремлении дирижера выразить в своих движениях складывающиеся в его сознании музыкальные образы.

Двигательные ощущения нуждаются в специальном развитии соответственно требованиям, предъявляемым к ним дирижерским искусством. Для этого необходимо иметь представление о двигательных ощущениях, понимать механизм трансформации музыкальных представлений в выразительные жесты. Владение средствами дирижерского «языка» во многом зависит от способности дирижера видеть музыку «подирижерски» - ощущать образность, динамику развития, эмоциональный подтекст. Но для того, чтобы трансформировать музыкальные представления в выразительные жесты, руки дирижера должны обладать особой чувствительностью, способностью передавать в жестах различную целевую направленность и эмоциональный характер развития. Развивать эти качества рук можно лишь в том случае, если они достаточно подготовлены - лишены скованности и других двигательных дефектов.

Развитие двигательных ощущений должно лежать в основе мануальных средств дирижирования, будь то элементы тактирования или выразительного дирижирования. Совершенствовать средства дирижирования – это значит воспитывать тонкость двигательных ощущений, что требует активности мышления, яркости музыкальных представлений, выразительности каждого жеста.

Работа над партитурой должна вестись в трех направлениях:

1. освоение при помощи внутреннего слуха
2. освоение за роялем
3. мануальное освоение

Профессия современного дирижирования является одной из самых трудных музыкально-исполнительских профессий. Ее необычайно высокий уровень сложности зависит от характера и условий этой деятельности. В нее входит целый ряд важнейших компонентов: дирижер-художник, мастерство которого способно объединить и увлечь коллектив на создание подлинно художественной интерпретации произведения; дирижер-учитель, способный организовать деятельность коллектива таким образом, чтобы усилия всех музыкантов были наиболее эффективно направлены на создание единой исполнительской концепции; дирижер-пропагандист всего лучшего, что создано

композиторами прошлого и настоящего. У музыканта, обладающего высокой культурой, широким кругозором, глубоко знающего музыку различных стилей и жанров, разбирающегося и в смежных видах искусства, каждое знакомство с новым произведением неизбежно вызывает множество ассоциаций. Это очень обогащает и углубляет представление о произведении, развивает художественное воображение, без которого настоящее, живое творчество немислимо.

Одной из основных форм обучения является дирижёрская практика. Занятия представляют собой работу с симфоническим оркестром, где учащийся приобретает навыки дирижёрской работы с коллективом, учится анализировать адекватность звучания оркестра в ответ на те или иные приёмы дирижирования.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

В занятиях дирижёра должны быть предусмотрены самостоятельные формы работы для воспитания многочисленных способностей и качеств, необходимых для этой деятельности.

Самостоятельная работа является необходимым условием успешности обучения дирижёрской специальности, т. к. от эффективности процесса самоподготовки в значительной мере зависит качество приобретаемых знаний, умений и навыков, их устойчивое закрепление. Большой объём информации трудно переработать только за счёт классных занятий, продолжительность которых ограничена. Совершенно очевидно, что необходима активная самостоятельная познавательная деятельность, направленная на расширение музыкально-эстетического кругозора через собственный опыт ознакомления с возможно большим и разнообразным количеством музыкальной литературы. Самостоятельное пополнение музыкально-слухового «фонда» осуществляется путём прослушивания аудиозаписей произведений.

Следует подчеркнуть, что результативность самоподготовки существенно зависит от рационально организованного режима работы, требующего регулярности и систематичности, сознательности и творческого подхода к освоению материала.

Необходимость активных методов самостоятельных занятий объясняется тем, что большая часть учебной работы дирижёра проходит без оркестра.

В процессе подготовительной работы дирижёру необходимо не только изучать и анализировать нотный текст, но и работать над дирижёрской аппликатурой, обдумывать формы и методы предстоящей репетиционной работы как с концертмейстерами, так и с оркестром.

Основными формами самостоятельной работы в курсе дирижирования являются: проработка текущего программного репертуара к уроку с педагогом; выполнение упражнений на развитие мануальной техники; изучение партитур, проигрывание партитур на фортепиано; ознакомление с новыми сочинениями. Владение этими навыками имеет не только большое практическое значение, но и способствует музыкальному развитию будущего специалиста.