

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра музыкального искусства эстрады

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

«31» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«ДИРИЖИРОВАНИЕ»

Направление подготовки:	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль	Инструменты эстрадного оркестра
Образовательная программа:	магистратура
Форма обучения:	очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Дирижирование» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 815 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.09.2017 г., регистрационный № 48165.

Разработчик:
профессор

В. Н. Должиков

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры музыкального искусства эстрады
Протокол № 1 от «29» августа 2022 г.
Заведующий кафедрой

Е. Г. Мошак

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета высшего образования
«31» августа 2022 г.

Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№__ от _____		
2		№__ от _____		
3		№__ от _____		
4		№__ от _____		
5		№__ от _____		

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
1.1. Цели 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.....	8
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	10
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.....	11
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	11
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
8.1. Методические рекомендации преподавателям.....	11
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся..	13

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели 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: отработка жестов, стремление к их выразительности и доступности для 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 «Инструменты эстрадного оркестра».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> — методологию системного подхода; — основные методы поиска, критического анализа и синтеза информации. <i>Уметь:</i> – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по глобальным проблемам существования человечества;

		<p>— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; — навыками системного и критического анализа; — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы планирования в сфере профессиональной деятельности; – методы решения поставленных задач; – методику поиска правовых и нормативных документов, регламентирующих решение поставленной задачи. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выработать стратегию и тактику управления проектом на всех этапах жизненного цикла; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности и находить пути выхода из них; – выявлять ресурсы, необходимые для решения поставленной задачи с учетом имеющихся ограничений. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками постановки задач и определения перспектив профессиональной деятельности; – методами планирования поэтапного продвижения к намеченной цели; – навыками формирования алгоритма решения поставленных задач.
УК-3	Способен Организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы руководства командой; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - руководить командой, ставить задачи и находить пути их решения; - устанавливать контакты в процессе межличностного взаимодействия; выбирать стратегию поведения в зависимости от условий. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой выявления целей и функций команды.

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	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; - анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (табулатура, пятилинейная тактовая нотация)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы нотационной теории и практики. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - уметь самостоятельно работать с различными типами нотации. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - категориальным аппаратом нотационных теорий; - различными видами нотации.
ПКО-1	Способен осуществлять на высоком художественном уровне руководство профессиональным коллективом (оркестром и ансамблем)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - технологические и физиологические основы мануальной техники; <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 классическим и джазовым репертуаром в разнообразных его стилях, создавая убедительный художественный образ	<i>Знать:</i> - 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;
		<i>Уметь:</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.
		<i>Владеть:</i> - представлениями об особенностях эстетики творчества русских и зарубежных композиторов; навыками слухового контроля звучания партитуры.
ПКО-3	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижирования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> – методику подготовки и проведения учебных занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижерского искусства.
		<i>Уметь:</i> – организовать самостоятельную работу обучающихся по профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижерского искусства.
		<i>Владеть:</i> – навыками оценки результатов освоения дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижерского искусства в процессе проведения промежуточной и итоговой аттестации.

ПКР-5	Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры	<i>Знать:</i> - принципы организации культурно-просветительских проектов, формирования их концепций и основных инструментов реализации.
		<i>Уметь:</i> - осуществлять подбор исполнителей культурно-просветительских проектов, согласовывая с исполнителями репертуар, отвечающий концепции культурно-просветительского проекта.
		<i>Владеть:</i> - навыками участия в реализации культурно-просветительского проекта в качестве исполнителя.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия	136	36	34	36	30
Самостоятельная работа	8	-	2	-	6
Итого:	144	36	36	36	36
Вид промежуточной аттестации		-	зач.	зач.	экз.
Объем условных единиц	4	1	1	1	1

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Инд. зан.	СРС	Контроль	Всего часов
1	1 семестр. Работа над комплексом упражнений, необходимых для свободных движений рук и их независимости. Взаимосвязь тактирования и	- фрагменты частей симфоний одного из композиторов «венской» классической школы - увертюра, фантазия, пьесы из сюит; - джазовые произведения (Е. Гарнер «Танцуй со мной», Ст. Кантон «Раскрашенный ритм», К. Портер «Я люблю тебя»)	36	-		36

	фразировки музыкального материала. Изучение основных музыкальных стилей (классицизм) на основе простых партитур данных эпох				
	2 семестр. Изучение выразительности дирижёрского жеста - понятие «оркестровой фактуры» и способы её отражения в жесте. Связь дирижёрского жеста с темпом, характером музыки, динамики и ритмическим рисунком. Изучение основных музыкальных стилей (романтизм) на основе простых партитур данных эпох	- увертюры, вступления, прелюдии к оперным и балетным спектаклям, антракты к разным актам опер; - джазовые произведения: Ю. Бриль «Вальс, С Джоупин «Регтайм» по выбору, Н. Лагодюк «Каникулы», Т. Тилиманс «Блюзетт»)	34	2	36
2	3 семестр Дирижирование - как творческий процесс (качества, необходимые дирижёру и их развитие: слух, память, чувство ритма, воля и т. д.) Дальнейшее совершенствование координации и независимости	- менуэты и другие части из симфоний венских классиков; - части симфоний русских композиторов; более сложные произведения джазовой музыки (Ю. Чугунов «Напоминание», А. Полипосян «Посвящение Ч. Кория», О. Питерсон «Баллада»)	36	-	36

	<p>движений рук. Работа над выразительность ю и разнообразием технологических приёмов дирижирования, в связи с художественным и задачами музыкального произведения.</p>					
	<p>4 семестр Развитие внутреннего дирижёрского слуха, умения «предслышать» оркестровое звучание. Понятие музыкального времени и его значение для выразительности . Дальнейшее совершенствова ние мануальной техники с помощью комплекса упражнений. Совершенствова ние дирижёрского «внутреннего» слуха (гармонического , тембрального). Работа над крупными формами.</p>	<p>- более сложные произведения оперно- симфонического цикла (П. Чайковский симфония №1, ч. 2, В. Калинников симфония №1, ч.1, Д. Шостакович Симфония №5, ч.2, М. Мусоргский «Ночь на лысой горе») - джазовые произведения: А. Цфасман Фантазия на тему Дж. Гершвина «Любимый мой», Дж. Дернер, Э. Френк «Нью-Йорк, Нью-Йорк», Дж. Гершвин Сюита из оперы «Порги и Бесс»</p>	30	6		36
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?pn_id=60834
2. Канерштейн Н. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1972, 253 с.
3. Кондрашин К. О дирижерском искусстве. – М.-Л.: Сов. Композитор, 1970, 151 с
4. Малько Н. А. Основы техники дирижирования / Н. А. Малько. СПб.: Композитор, 2015. 252 с. Режим доступа: <https://eJanbook.com/book/73040>
5. Мусин И. Техника дирижирования. – Л.: Музыка, 1967, 352 с.
6. Пазовский А. Записки дирижера. – М.: Музыка, 1968, 558 с.
7. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. - М.: Музыка, 1967
8. Мусин И. О воспитании дирижера: очерки. - Л.: Музыка, 1987
9. Мусин И. Техника дирижирования. - Л.: Музыка, 1967

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:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
 2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
 3. ЭБС «ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» <https://biblio-online.ru/>
 4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>
- Перечень лицензионного программного обеспечения: MicrosoftWindows 7, ProPotPlayer, 7-Zip, GoogleChrome, MozillaFirefox, AdobeAcrobatReader.

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

Для освоения дисциплины «Специальный инструмент» 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
447 ауд.	Рояль «Эстония» (2) Стол однотоумбовый (1) Стул п/м (4) Сейф металлический (1) Карнизы (2) 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 собирает перед оркестром 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 дирижера к двигательным ощущениям.

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. Овладение 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 эстрадным оркестром, где студент приобретает навыки дирижёрской работы с коллективом, учится анализировать качество звучания эстрадного оркестра и отдельных его групп с учетом требований и поставленных дирижером задач.

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.

Список произведений по дирижированию для самостоятельной работы магистров Классический репертуар:

- 1) Моцарт - Маленькая ночная серенада
- 2) Моцарт - Дивертисменты
- 3) Бородин - Половецкие пляски

- 4) Бородин В монастыре
- 5) Чайковский Ноктюрн
- 6) Верди опера «Травиата», вступление
- 7) Рахманинов опера «Алеко», оркестровая интродукция

Джазовый репертуар:

- 1) Пьяццола – Либертанго
- 2) Элгар - Салют Любви
- 3) Гершвин Прелюдия
- 4) Дезмонд Попробуем на пять
- 5) Хилкотт Глория
- 6) Гершвин Колыбельная Клары
- 7) Валлер Джазовые зарисовки