

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

Кафедра народных инструментов

УТВЕРЖДАЮ
проректор по учебно-методической работе
Ю. В. Ляшенко
«31» августа 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДИРИЖИРОВАНИЕ»**

Направление подготовки:	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль:	Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты
Образовательная программа:	Магистратура
Форма обучения:	Очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Дирижирование» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО РФ) по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 815, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.09.2017 г., регистрационный № 48165.

Разработчик:
доцент

 Л. К. Попова

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры народных инструментов

Протокол № 1 от «31» августа 2022 г.

Заведующий кафедрой

 Т. А. Литвинец

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. 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 «Баян, аккордеон и струнно-щипковые 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	<i>Знать:</i> – методы руководства командой;
		<i>Уметь:</i> – руководить командой, ставить задачи и находить пути их решения; – устанавливать контакты в процессе межличностного взаимодействия; – выбирать стратегию поведения в зависимости от условий.
		<i>Владеть:</i> – методикой выявления целей и функций команды;
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и	<i>Знать:</i> – механизмы процессов саморазвития и самореализации личности в различных сферах деятельности; – технологию, методику и критерии самооценки.

	образования в течение всей жизни	<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)	<i>Уметь:</i> – 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; <i>Владеть:</i> – 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	<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

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	-	6
Итого:	144	36	36	36	36
Вид промежуточной аттестации (экзамен, дифференцированный зачет)		Зач.	Экз.	Зач.	Экз.
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	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	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	-	36
	2 семестр. Изучение выразительности дирижёрского жеста – понятие «оркестровой фактуры» и способы её	- части нескольких симфоний западно-европейских композиторов - несколько частей балетной музыки; - часть инструментального концерта	34	2	36

	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.				
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 движений рук. Работа над выразительностью и разнообразием технологических приёмов дирижирования, в связи с художественными задачами музыкального произведения.	- части нескольких симфоний русских композиторов - несколько частей балетной музыки; - ария из оперы	36	-	36
	4 семестр Развитие внутреннего дирижёрского слуха, умения «предслышать» оркестровое звучание. Понятие музыкального времени и его значение для выразительности.	- симфония (целиком) композитора конца XIX-нач. XX в. - увертюра и антракт из оперы;	30	6	36

	Дальнейшее совершенствование мануальной техники с помощью комплекса упражнений. Совершенствование дирижёрского «внутреннего» слуха (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?pl1_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/>

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.	Рояль Эстония (2) Шкаф металлический (1) Шкаф книжный (1) Вешалка (1) Стол 2-тумбовый (1)

	Шторы (4) Пульт (1) Стул (10) 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 слуха 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. 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 оркестром народных инструментов, 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.