

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д19 ДИРИЖИРОВАНИЕ**

по направлению подготовки
53.03.05 Дирижирование
(уровень бакалавриата)

Профиль
Дирижирование оркестром народных инструментов

Квалификация
Дирижер оркестра народных инструментов. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Форма обучения – заочная
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2024

Рабочая программа дисциплины «Дирижирование» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 53.03.05 Дирижирование (профиль Дирижирование оркестром народных инструментов)

Разработчик: Слуева О.В., канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой оркестровых народных инструментов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

Рассмотрена на заседании кафедры оркестровых народных инструментов

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели и задачи дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля.....	7
2.2. Тематический план изучения дисциплины.....	8
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	15
3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины	15
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	16
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	24
4.1. Методические указания для обучающихся.....	24
4.2. Методические рекомендации для преподавателей	25
4.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	28

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Дирижирование» является подготовка дирижеров профессиональных оркестров русских народных инструментов и преподавателей дирижерских дисциплин на отделениях народных инструментов средних и высших музыкальных учебных заведений; овладение комплексом дирижерских знаний, навыками управления оркестром; развитие творческого потенциала, волевых качеств, овладение дирижерской техникой, как основным средством раскрытия художественного содержания произведения; воспитание навыков практической работы с оркестром народных инструментов; изучение особенностей инструментального и вокального аккомпанементов; приобретение навыков импровизации в работе с оркестром.

Задачи дисциплины – формирование навыков владения дирижерской профессией, выявление и всемерное развитие дирижерских способностей, развитие навыков оркестрового мышления, дирижерско-волевых качеств, мануальной техники в контексте с оркестровым звучанием. «Дирижирование» основная дисциплина подготовки выпускника-дирижера, относится к базовой части профессионального цикла и является синтезом знаний и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплин общемузыкального и гуманитарного циклов.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д19 Дирижирование является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки студентов по направлению 53.03.05 Дирижирование (профиль Дирижирование оркестром народных инструментов).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой оркестровых народных инструментов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

универсальных компетенций

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

общепрофессиональных компетенций

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

профессиональных компетенций

ПК-1. Способен дирижировать любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами.

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

ПК-3. Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
Универсальные компетенции	
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимает ее составляющие и принципы их формулирования; <i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; <i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; <i>Уметь:</i> – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.

Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-2.	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
Профессиональные компетенции		
ПК-1	Способен дирижировать любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.
ПК-2	Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижерского искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3	Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.
--	--

2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 35 зачетных единиц (1260 ч.) и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также формы контроля по дисциплине.

Дисциплина изучается в течение всего периода обучения.

Для очной формы обучения

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)			
			текущий контроль	зачет	зачет с оценкой	экзамен
Самостоятельные занятия	35 (1260 ч.)	849	I	II, VIII	IV, V	III, VI, VII
Аудиторные занятия (индивидуальные)		411				

Для заочной формы обучения

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)			
			текущий контроль	зачет	зачет с оценкой	экзамен
Самостоятельные занятия	35 (1260 ч.)	1112	I	II, VII, IX	IV, V	III, VI, VIII
Аудиторные занятия (индивидуальные)		148				

2.2. Тематический план изучения дисциплины

Для очной формы обучения

Наименование темы	Количество часов	
	Индивид. занятия.	Самост. занятия
I семестр		
Раздел 1 «Основы техники дирижирования»		
Тема 1. Постановка дирижерского аппарата	27	27
Тема 2. Тактовые схемы дирижирования	27	27
Итого	54	54
Форма отчета – текущий контроль		
II семестр		
Тема 3. Затакты и синкопы в дирижировании. Темп. Агогика	51	57
Итого	51	57
Форма отчета – зачет		
III семестр		
Тема 4. Приемы выражения динамики. Артикуляция	27	54
Тема 5. Приемы прекращения звучания. Паузы и ферматы в дирижировании	27	54
Итого	54	108
Форма отчета – экзамен		
IV семестр		
РАЗДЕЛ II. Дирижирование произведений педагогического и концертного репертуара		
Тема 6. Способы выражения фактуры и фразировки в дирижировании.	51	111
Итого	51	111
Форма отчета – зачет с оценкой		
V семестр		
Тема 7. Изучение партитуры. Общее ознакомление с партитурой	27	45
Тема 8. Детальное изучение партитуры и формирование исполнительского замысла.	27	45
Итого	54	90
Форма отчета – зачет с оценкой		
VI семестр		
Тема 9. Дирижирование оркестровых произведений	51	93
Итого	51	93
Форма отчета – экзамен		

VII семестр		
Тема 10. Дирижирование части инструментального концерта	27	81
Тема 11. Дирижирование оперного фрагмента	27	81
Итого	54	162
Форма отчета – экзамен		
VIII семестр		
Тема 12. Подготовка к оркестровой репетиции.	42	174
Итого	42	174
Форма отчета – зачет		
Всего	411	849

Для заочной формы обучения

Наименование темы	Количество часов	
	Индивид. занятия	Самост. занятия
Установочная сессия Тема 1. Постановка дирижерского аппарата Выбор программы	2	–
I семестр		
Раздел 1 «Основы техники дирижирования»		
Тема 2. Тактовые схемы дирижирования	12	76
Итого	12	76
Форма отчета – текущий контроль		
II семестр		
Тема 3. Затакты и синкопы в дирижировании. Темп. Агогика	14	76
Итого	14	76
Форма отчета – зачет		
III семестр		
Тема 4. Приемы выражения динамики. Артикуляция	7	47
Тема 5. Приемы прекращения звучания. Паузы и ферматы в дирижировании	7	47
Итого	14	94
Форма отчета – экзамен		
IV семестр		
РАЗДЕЛ II. Дирижирование произведений педагогического и концертного репертуара		
Тема 6. Способы выражения фактуры и фразировки в дирижировании.	14	94
Итого	14	94
Форма отчета – зачет с оценкой		

V семестр		
Тема 7. Изучение партитуры. Общее ознакомление с партитурой	8	55
Тема 8. Детальное изучение партитуры и формирование исполнительского замысла.	8	55
Итого	16	110
Форма отчета – зачет с оценкой		
VI семестр		
Тема 9. Дирижирование оркестровых произведений	16	110
Итого	16	110
Форма отчета – экзамен		
VII семестр		
Тема 10. Дирижирование части инструментального концерта	16	182
Итого	16	182
Форма отчета – зачет		
VIII семестр		
Тема 11. Дирижирование оперного фрагмента	16	182
Итого	16	182
Форма отчета – экзамен		
IX семестр		
Тема 12. Подготовка к оркестровой репетиции.	28	188
Форма отчета – зачет		
Всего	148	1112

Требования к текущей и промежуточной аттестациям

На зачетах и экзаменах после исполнения программы проводится коллоквиум, на котором проверяются знания обучающимся партитуры, истории ее создания, формы, тонального плана, фактуры, темпа, метра, особенностей инструментовки, значения музыкальных терминов, правил транспозиции, дирижерской аппликатуры. На коллоквиуме проводится опрос по произведениям из обязательного репертуарного списка.

На зачет и экзамен выносятся два разнохарактерных произведения. Одно оригинальное сочинение для оркестра русских народных инструментов (ОРНИ) и одно для симфонического оркестра.

Содержание разделов дисциплины

Раздел I «Основы техники дирижирования» включает в себя теоретическую и практическую части и изучается в I, II и III семестрах параллельно с работой над музыкальными произведениями, включенными в индивидуальный план обучаемого. Теоретические и практические навыки, полученные в результате изучения «Основ техники дирижирования», закрепляются и совершенствуются на протяжении всех последующих семестров.

Раздел II «Дирижирование произведений педагогического и концертного репертуара» занимает основное место в программе обучения и изучается с I-VIII семестры. Занятия проводятся индивидуально и предусматривают работу с клавиром и партитурой.

Содержание тем дисциплины

РАЗДЕЛ I. «Основы техники дирижирования»

Тема 1. Постановка дирижерского аппарата

Положение корпуса, рук, головы при дирижировании. Роль взгляда и мимики дирижера. Функции рук. Взаимодействие рук в дирижировании. Строение дирижерского жеста. Разновидности дирижерских жестов и их применение. Атакующие и поддерживающие жесты, жесты совпадающей и последующей атаки.

Тема 2. Тактовые схемы дирижирования.

Классификация дирижерских тактовых схем: равнозначные, суммирующие и подразделяющие схемы. Схемы с дроблением. Принципы выбора тактовых схем. Изучение схем, соответствующих простым, сложным, смешанным и переменным метрам.

Тема 3. Затакты и синкопы в дирижировании. Темп. Агогика

Ауфтакт и его разновидности. Роль ауфтакта в установлении темпа. Сохранение ровности темпа. Изменение темпа: внезапное и постепенное. Метроном. Затактовые вступления, совпадающие и несовпадающие с началом счетной доли. Затакты с предшествующими паузами. Синкопы и их разновидности.

Тема 4. Приемы выражения динамики. Артикуляция

Способы выражения динамики, энергия жеста, амплитуда, позиции рук, мимика. Роль левой руки в выражении динамики. Приемы выражения постепенных и внезапных изменений динамики. Штрихи и дирижерские жесты.

Тема 5. Приемы прекращения звучания. Паузы и ферматы в дирижировании

Приемы «снятия» звучания. Смысловое значение пауз в музыке. «Обозначающий» характер жестов в паузах. Паузы равные части счетной доли, одной или нескольким счетным долям. Паузы до и после звучания. Люфт пауза, генеральная пауза. Ферматы и их выражение. «Снимаемые» и «не снимаемые» ферматы. Фермата на паузе и на тактовой черте, с изменяющейся и неизменяющейся динамикой.

Тема 6. Способы выражения фактуры и фразировки в дирижировании

Изменение характера жестов в зависимости от фактуры. Показ различных элементов фактуры. Дирижирование полифоническими произведениями. Виды фразировки. Фразировка и исполнительское дыхание.

РАЗДЕЛ II. «Дирижирование произведений педагогического и концертного репертуара»

Тема 7. Изучение партитуры. Общее ознакомление с партитурой

Композитор. Жанр. Состав оркестра. Строй инструментов. Транспозиция. Музыкальная терминология. Размер. Темп. Сведения о произведении. Способы прочтения партитуры. Формирование общих представлений о характере музыки.

Тема 8. Детальное изучение партитуры и формирование исполнительского замысла

Фактура произведения. Анализ мелодико-гармонического «языка» и метроритмического строения. Ладотональный план. Темповые соотношения и динамический план. Штрихи. Фразировка. Агогика. Частные и общие кульминации. Особенности исполнительского дыхания. Строение музыкальной формы. Анализ отдельных разделов, предложений, фраз, мотивов. Драматургия произведения. Формирование исполнительского замысла.

Тема 9. Дирижирование оркестровых произведений

Приобретение практических навыков управления оркестром. Формирование оркестрового мышления и слуха. Воспитание чувства темпа, динамики, штрихов, тембрового колорита. Выявление фактуры и фразировки. Дирижирование отдельных элементов музыкальной ткани, частей и полностью всего произведения. Формирование профессиональных музыкальных качеств.

Тема 10. Дирижирование части инструментального концерта

Согласованность между солистом, дирижером и оркестром. Знание сольной партии и оркестрового сопровождения. Характер оркестровых «отыгрышей». Определение динамического баланса между солистом и оркестром в отдельных эпизодах и произведении в целом. Умение «идти» за солистом и «вести» его за собой. Два типа каденций и способы их дирижирования.

Тема 11. Дирижирование оперного фрагмента

Знание вокальной партии (мелодии и слов) и оркестрового сопровождения. Особенности достижения ансамбля между солистами, хором и оркестром. Разновидности речитативов и особенности их дирижирования. Дирижирование речитативов на фоне выдержанных звуков. Способы «снятия» (прекращения) звучания в хоре и в оркестре. Паузы в оркестровом сопровождении и их выражение в дирижировании.

Тема 12. Подготовка к оркестровой репетиции

Корректурa оркестровых партий. Разбор трудных для исполнения мест и определение путей их преодоления.

План репетиции. Выбор методических приемов репетиции. Расчет времени. Подбор лаконичных слов и сравнений для пояснения своих художественных намерений. Составление программ концертных выступлений оркестра.

Примерные программы

Для очной формы обучения

1 семестр

Будашкин Н. Анданте из «Лирической сюиты» для ОРНИ.
Холминов А. Сюита № 1, 1 часть.
Моцарт В. Маленькая ночная серенада (4 части).
Русская народная песня «Вниз по Волге реке».

2 семестр

Пикуль В. Сюита «Вслед за солнцем» (3 и 4 части) для ОРНИ.
Бизе Ж. Сюита № 1, Прелюдия, Менуэт.
Шишаков Ю. Концерт для балалайки с ОРНИ
Римский–Корсаков Н. Ария Марфы из оперы «Царская невеста».

3 семестр

Чернов Г. Симфония № 2 1,3 части;
Григ Э. Сюита № 1 «Пер Гюнт»;
Гайдн Й. Концерт для фортепиано с оркестром, 1 часть;
Бизе Ж. Хор из 3-го действия оперы «Кармен», «Два сантима».

4 семестр

Бородин А. Симфония №2 1-я часть.
Чернов Г. Симфония № 2
Чайковский П. Опера «Евгений Онегин», 1-я картина.
Стравинский И. «Весна священная». Финал.
Шишаков Ю. Симфония №3
Бизе Ж. Опера «Кармен». Сцена гадания.

5 семестр

Брамс И. Академическая увертюра
Чернов Г. Симфония №2, 1-я часть
Ларин А. Маленькая увертюра
Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром.

6 семестр

Чайковский П. Симфония № 5, 1 и 2-я части.
Пейко Н. Симфония №7, 2 и 3-я части.
Шишаков Ю. Концерт для балалайки с оркестром.

7 семестр

Бетховен Л. Симфония № 1 (2 часть).
Шостакович Д. Симфония №1, 1-я часть
Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром, 1 часть.

8 семестр

На зачете в 8-м семестре исполняется программа государственного экзамена в переложении для 2-х фортепиано. Проверяется наличие нотного материала, в том числе готовность инструментовки выполненной дипломником.

Для заочной формы обучения

1 семестр

Будашкин Н. Анданте из «Лирической сюиты» для ОРНИ.
Холминов А. Сюита № 1, 1 часть.
Моцарт В. Маленькая ночная серенада (4 части).
Русская народная песня «Вниз по Волге реке».

2 семестр

Пикуль В. Сюита «Вслед за солнцем» (3 и 4 части) для ОРНИ.
Бизе Ж. Сюита № 1, Прелюдия, Менуэт.
Шишаков Ю. Концерт для балалайки с ОРНИ
Римский–Корсаков Н. Ария Марфы из оперы «Царская невеста».

3 семестр

Чернов Г. Симфония № 2 1,3 части;
Григ Э. Сюита № 1 «Пер Гюнт»;
Гайдн Й. Концерт для фортепиано с оркестром, 1 часть;
Бизе Ж. Хор из 3-го действия оперы «Кармен», «Два сантима».

4 семестр

Бородин А. Симфония №2 1-я часть.
Чернов Г. Симфония № 2
Шишаков Ю. Симфония №3
Бизе Ж. Опера «Кармен». Сцена гадания.

5 семестр

Брамс И. Академическая увертюра
Чернов Г. Симфония №2, 1-я часть
Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром.
Чайковский П. Опера «Евгений Онегин», 1-я картина.

6 семестр

Чайковский П. Симфония № 5, 1и 2-я части.
Пейко Н. Симфония №7, 2 часть.
Стравинский И. «Весна священная». Финал.
Шишаков Ю. Концерт для балалайки с оркестром.

7 семестр

Бетховен Л. Симфония № 1 (2 часть).
Пейко Н. Симфония №7, 3 часть.
Ларин А. Маленькая увертюра
Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром, 1 часть.

8 семестр

Бетховен Л. Симфония № 1 (2 часть).

Шостакович Д. Симфония №1, 1-я часть

Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром, 1 часть.

9 семестр

На зачете в 9-м семестре исполняется программа государственного экзамена в переложении для 2-х фортепиано. Проверяется наличие нотного материала, в том числе готовность инструментовки выполненной дипломником.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
Большой концертный зал (455 посадочных мест), 2 концертных рояля, стулья, пульта и звукотехническое оборудование	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 212 Малый концертный зал (76 посадочных мест), 2 концертных рояля, пульта и звукотехническое оборудование, проектор, компьютер	Ул. Плеханова, 41
Ауд.104 Библиотека	Ул. Плеханова, 41
Ауд.103 Читальный зал	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключением к сети «Интернет», аудиосистема, сканер, принтер	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 405 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, стулья, пульт	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 406 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, шкаф для нот, стулья, пульт	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 421 для индивидуальных занятий. Оборудование: 2 рояля, шкаф для нот, стулья, пульта	Ул. Плеханова, 41
Кабинет для самостоятельной работы обучающихся	Ул. Плеханова, 41

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины

Основная литература

1. Вольский, С.С. Методика репетиционной работы с оркестром: учебное пособие / С. С. Вольский. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2023. – 144 с. – ISBN 978-5-8114-9859-8. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/288683>

2. Головнева, Н.И. Арнольд Михайлович Кац и его школа оперно-симфонического дирижирования: учебное пособие / Н.И. Головнева; под редакцией Б.А. Шиндина. – 2-е изд., перераб. – Новосибирск: НГК им. Глинки, 2020. – 121 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/253589>

3. Мищенко, Л.А. Хрестоматия по дирижированию: сборник партитур для народного оркестра и клавиров для фортепиано: хрестоматия: в 2 частях / Л.А. Мищенко, С. Н. Марченко, Л. Ф. Семеренко. – Белгород: БГИИК, 2019 – Часть 2: Сборник клавиров для фортепиано – 2019. – 96 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/153904>

4. Турова, С.В. Методика репетиционной работы: учебное пособие / С. В. Турова. – Владивосток: ДВГИИ, 2020. – 44 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/198419>

5. Хрестоматия по оркестровому классу. Музыка зарубежных композиторов. А. Дворжак Славянские танцы. Из репертуара оркестра русских народных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова: учебное пособие. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2021. – 162 с. – ISBN 979-0-706449-52-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/266228>

Дополнительная литература

1. Афанасьева, А.А. История дирижерского исполнительства [Электронный ресурс] /А.А. Афанасьева. - Кемерово: КемГИК, 2014. – 88 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/49316>

Безбородова Л.А. Дирижирование. М.: Флинта, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834?category_pk=23028#book_name

2. Варламов, Д.И. Ауфтакт в дирижировании [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Д.И. Варламов, О.С. Тремзина. - Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. – 44 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72101>

3. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] /Ф.Вейнгартнер. – Санкт - Петербург: Композитор, 2015. – 56 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63274>

4. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования [Электронный ресурс] / Н.А.Малько. - Санкт - Петербург: Композитор, 2015. – 252 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/73040>

5. Мозонько, А.П. Дирижирование [Электронный ресурс] /А.П. Мозонько. - Кемерово: КемГИК, 2013. – 68 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/46016>

6. Смирнов, Б.Ф. Дирижерское искусство как художественный и социокультурный феномен [Электронный ресурс]: автореф. дис... докт. искусствоведения: 17.00.02 / Смирнов Борис Федорович; Челябинская государственная академия культуры и искусств, 2014. - 28 с. – Режим доступа: электронная библиотека ЮУрГИИ им.П.И. Чайковского.

7. Харсенюк, О.Н. Дирижирование. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49326?category_pk=23028#book_name

Периодические издания

Название	Место хранения
МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/ma	чз-1 ФМИ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/mzhttp://ikompozitor.ru/publishing/VAK_MZ	чз-1 ФМИ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ http://muzobozrenie.ru/nomera-2010-2014/	чз-1 ФМИ
МУЗЫКОВЕДЕНИЕ	чз-1 ФМИ

Электронные ресурсы

Название ресурса	Краткая характеристика
Подписные электронные ресурсы	
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» https://lib.rucont.ru	Вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ».
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» http://e.lanbook.com/	Тематические пакеты: «Музыка и Театр», «Балет. Танец. Хореография» – Издательство «Планета Музыки».
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Юрайт» https://urait.ru	Образовательная платформа «Юрайт» – онлайн-ресурс и электронная библиотека для студентов и преподавателей: курсы и учебники для вузов и ссузов, библиотек по различным дисциплинам.
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbook» http://www.iprbookshop.ru/	Сертифицированная ЭБС, рекомендованная к использованию в образовательной деятельности учебных заведений, полностью соответствующая требованиям законодательства РФ в сфере образования. ЭБС включает книги, журналы и многочисленные издания из фондов российских библиотек.
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru	Крупнейший российский информационный портал в области науки, содержащий научные статьи и публикации, интернет-версии российских научных журналов.

Электронные базы данных ЮУрГИИ	
Электронный каталог ЮУрГИИ	Книги, ноты, труды преподавателей ЮУрГИИ, статьи, авторефераты диссертаций, редкие книги, выпускные квалификационные работы студентов, ЮУрГИИ глазами прессы.
Архив фонотеки	Электронные аудиовизуальные ресурсы классической музыки, включающие виниловые диски, CD и DVD), необходимые для проведения учебных занятий, а также обеспечения нужд концертной и научной работы обучающихся и преподавателей. Записи в цифровом формате хранятся в музыкальном архиве на сервере. Программа поиска настроена таким образом, что пользователь с компьютеров локальной сети Института, используя электронный каталог, может самостоятельно прослушивать любую находящуюся на сервере музыкальную запись.
Интернет-ресурсы свободного доступа	
См. «Полезные ссылки» https://uyrgii.ru/content/biblioteka-yuurgii-im-pichaykovskogo	Страница библиотеки сайта института

Перечень лицензионного программного обеспечения

- Операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition
- Офисный пакет Libre Office
- Аудиоредактор звуковых файлов Audacity
- Веб-браузер Mozilla Firefox
- Веб-браузер Яндекс
- Нотный редактор MuseScore
- Нелинейный видеоредактор Kdenlive

Список обязательных сочинений для оркестра русских народных инструментов

№№	Композитор	Произведение
1.	Андреев В.	Полонезы, Вальсы: «Фавн», «Бабочка», «Грезы», «Метеор», Вариации на тему русской народной песни «Светит месяц»
2.	Беляев В.	Симфония «Ветры времени», Три вальса «Темные аллеи», «Встает заря над храмом» для ОРНИ и звончатых гуслей, Вторая сюита «Песни Кольцова», Увертюра- фантазия на темы воронежских песен, Праздничный вальс, Сюита «По Заречной стороне» для голоса с ОРНИ
3.	Бояшов В.	Сюита «Конек-горбунок», Сюита «Северные пейзажи»
4.	Будашкин Н.	Русская увертюра, Лирическая сюита, «На ярмарке» музыкальная картина, Русская фантазия, Вторая рапсодия, «Сказ о Байкале» Концерт для домры с ОРНИ, Концертные вариации для балалайки с ОРНИ
5.	Василенко С.	Итальянская симфония, Праздничная увертюра, Концерт для балалайки с оркестром, Сюита для балалайки с оркестром.
6.	Веккер В.	Сюита в стиле Ретро, Сюита для саксофона с ОРНИ «Вера», «Надежда», «Любовь», Концерт для балалайки с ОРНИ
7.	Глазунов А.	Русская фантазия
8.	Глиэр Р.	Симфония –фантазия
9.	Дитель В.	«Коробейники», Фантазия на тему русской народной песни
10.	Зарицкий Ю.	Сюита «Ивановские ситцы», Увертюра на две русские темы
11.	Ларин А.	Сюита «До третьих петухов», Маленькая увертюра, Поэма памяти Рубцова, Концерт для большой домры с оркестром, «Я на горку шла», «Журавель», Сюита на японские темы
12.	Кикта В.	«Смоленские кадрили»
13.	Красильников И.	Сюиты: «Четыре фотографии из старого семейного альбома» в 4 частях, Сюита «Простая музыка» в 4 частях, Сюита «Старинные мелодии» в 3 частях, Две восточные зарисовки. Сюита «Сказочные образы» в 6 частях, Романс и юмореска
14.	Куликов П.	Фантазия на тему русской народной песни «Липа вековая»
15.	Курченко А.	Концерт для звончатых гуслей и оркестра в 4 частях, Кантата на слова Трутовского в 6-ти частях, Увертюра «Любо братцы, любо!»
16.	Панин В.	«Русская рапсодия», «Три русские песни», Концертино для домры пикколо и басовой домры, Сюита для балалайки с ОРНИ
17.	Пахмутова А.	Увертюра «Русский праздник»
18.	Пейко Н.	Симфония № 7, Концерт-поэма для балалайки, кларнета и оркестра, Концерт для домры с ОРНИ, Концертные вариации для виолончели с ОРНИ
19.	Пешняк В.	Сюита «Русские фрески», Концерт для домры с оркестром, «Камлания», Вокальный цикл «Пути уходящих», Четыре русские народные песни
20.	Пикуль В.	Сюита «Вслед за солнцем»

21.	Пороцкий В.	Симфония «Суриковская Русь», Сюита «Кровавая свадьба» по Г. Лорки, Пять песен на стихи А. Ахматовой
22.	Семашко Ю.	Увертюра, Интермеццо
23.	Триодин П.	Три пьесы из сюиты «Картинки из русских сказок»: «Интродукция»
«Аленушка у озера», «Скатерть самобранка»
24.	Троцюк Б.	«Акварели»
25.	Туликов С.	Молодежная увертюра
26.	Фомин Н.	Симфоническая картина «Березонька», Симфоническая поэма
27.	Фрид Г.	«Сказы». Сюита по мотивам уральских сказов П. Бажова, Сюита «Лесшумит», Сюита «Ладога»
28.	Холминов А.	«Думка», 1, 2 сюиты, Увертюры
29.	Чернов Г.	Симфония № 2, Симфония № 4, Симфония № 6
30.	Шишаков Ю.	Симфония № 3, Сюита на Псковские темы, Песни Красноярского края, Пассакалия, Увертюра «Великий праздник», Концерт для ударных с ОРНИ, Концерт балалайки с ОРНИ, Концерт для баяна с ОРНИ
31.	Хондо Н.	Концерт для балалайки с ОРНИ

Рекомендуемый педагогический и концертный репертуар

Оригинальные произведения для оркестра народных инструментов и обработки народных песен

1. Акимов К. Диптих № 1; «Летний вечер» и «Веснянка»; Концерт для вибратона с ОРНИ в 3 частях; «Памяти Николая Калинина».
2. Бикташев В. Концерт для балалайки с ОРНИ.
3. Биберган В. «Русские потешки»; «Променад-сюита»; Концерт для гуслей звончатых с оркестром в 3 частях; Ария для фортепиано с ОРНИ; «Красный кораблик» концерт для детского хора и ОРНИ.
4. Бояшов В. Скерцо, Колыбельная, Танцы, Хороводная, Скерцо E-dur, «Северные пейзажи», Мазурка, Экспромт-скерцо, Лирическая поэма, «Уральская плясовая», Скерцо Ре мажор, Сюита «Конек- Горбунок».
5. Будашкин Н. Рапсодия № 2, Русская увертюра, Русская фантазия, Концерт для домры с оркестром, Концертные вариации для балалайки с ОРНИ.
6. Василенко С. Итальянская симфония, Сюита для балалайки с ОРНИ, Сюита для флейты с ОРНИ.
7. Волков К. Сюита №1 Три вальса «Русские усадьбы»; Сюита №2 «Дома Москвы»: «Особняк Веры Холодной», «Дома Мельникова», «МОССЕЛЬПРОМ– окна РОСТА»; Сюита №3 «Бульвары Москвы»: «Страстной бульвар», «Гоголевский бульвар», «Цветной бульвар».
8. Дербенко Е. Пассакалия для гармоника с ОРНИ, Сюита «Есенинская Русь» в 4 частях, «Кубанская-залихватская» для гармоника с ОРНИ, Концерт для гармоника с ОРНИ.
9. Зарицкий Ю. Увертюра на русские темы.
10. Кравченко Б. Три концертные пьесы.

11. Матвеев М. Русская сюита в 4 частях.
12. Мясков К. Украинский танец, Фантазия на закарпатские темы, Белорусский танец.
13. Пешняк В. «Камлания», Вокальный цикл «Пути уходящих», Четыре русские народные песни.
14. Пьянков В. Триптих «Закливание Ярославны».
15. Романов Ю. Вальс для ОРНИ, песни: «Кружева Елецкие», «Марьюшка», «За холмами белыми», «Перевоз Дуня держала», Концертная пьеса для балалайки с оркестром.
16. Тихомиров Г. осенняя поэма, Симфониетта, Сюита «По Дунаю».
17. Триодин П. Сюита «Картинки из русских сказок».
18. Туликов С. Концертная сюита, Молодежная увертюра.
19. Фрид Г. Сюита «Лес шумит», Сюита «Ладога», Сюита по мотивам уральских сказов П. Бажова «Сказы».
20. Холминов А. Приветственная увертюра, Думка, 2-я сюиты, Украинская фантазия.
21. Хондо Н. Сюита «Несерьезная музыка для серьезных людей», «Восемь восьмых» Концертная пьеса для баяна с ОРН, Болгарское концертно.
22. Чудова Т. Сюита «Северная Двина» в 6 частях, Концерт для ОРНИ «Созвездие Кассиопеи».
23. Чуркин Н. Симфониетта «Белорусские картинки», белорусская танцевальная сюита: вальс, полька.
24. Шахматов Н. Русская фантазия, Увертюра «Родные просторы», Сюита «По Пушкинским местам».
25. Шишаков Ю. Симфония № 3, Пассакалия, Концерт для ударных и оркестра, Концерт для балалайки с оркестром, Концерт для домры с оркестром.

Произведения для симфонического оркестра и переложения для оркестра русских народных инструментов

1. Александров А. Увертюра на русские народные темы, Танцевальная сюита.
2. Бабаджанян А. Поэма-рапсодия.
3. Балакирев М. Увертюра на темы 3-х русских песен.
4. Барбер С. Адажио.
5. Бах И. Брандербургский концерт №2.
6. Бетховен Л. Увертюры: «Леонора», «Эгмонт», Симфонии: № 3, № 5.
7. Берлиоз Г. Три отрывка из драматической легенды «Осуждение Фауста», Увертюра к опере «Бенвенутто Челлини», «Фантастическая» симфония.
8. Бизе Ж. Симфония C-dur.
9. Бородин А. Увертюра и половецкие пляски из оперы «Князь Игорь», Симфонии: № 1, № 2.
10. Брамс И. Трагическая увертюра, Вариации на тему Гайдна, Симфонии; № 1, № 2, № 3, № 4.
11. Бриттен Б. Вариации на тему Перселла.

12. Вагнер Р. Увертюры к операм: «Фауст», «Риенцы», «Летучий голландец», «Тангейзер», «Мейстерзингеры», Вступление к опере «Тристан и Изольда», Вступление к опере и к 3 акту оперы «Лоэнгрин», Похоронный марш из оперы «Гибель богов».
13. Вебер К.М. Увертюры к операм: «Оберон», «Эврианта», «Вольный стрелок».
14. Верди Дж. Увертюры к операм: «Сицилийская вечерня», «Сила судьбы».
15. Галынин Г. Эпическая поэма на русские тепы; Молодежная праздничная увертюра.
16. Глазунов А. Концертные вальсы, Симфоническая поэма «Степан Разин», Симфонии: № 4, № 5, № 6.
17. Глинка М. «Камаринская», «Ночь в Мадриде», «Арагонская хота», Увертюра к опере «Иван Сусанин», Симфония на две русские темы.
18. Григ Э. Симфонические танцы.
19. Дворжак А. Славянские танцы, Увертюры: «Карнавал», «Отелло», Симфонии: № 4, № 5 «Из нового света».
20. Дебюсси К. «Послеполуденный отдых Фавна», Ноктюрн.
21. Кабалевский Д. Увертюры к операм: «Кола Брюньон».
22. Лист Ф. Симфонические поэмы: «Тассо», «Прелюды».
23. Лядов А. Сказочные картинки: «Волшебное озеро», «Баба-Яга», «Кикимора».
24. Малер Г. Первая симфония.
25. Мендельсон Ф. Симфонии №№ 3, 4.
26. Моцарт В. Увертюры к операм «Идоменей», «Свадьба Фигаро», «Похищение из Сералия», «Волшебная флейта».
27. Мусоргский М. Вступление и персидские пляски из оперы «Хованщина», «Ночь на лысой горе», «Картинки с выставки».
28. Мясковский Н. Симфония № 21.
29. Пахмутова А. Увертюра.
30. Пейко Н. Молдавская сюита.
31. Прокофьев С. Сюиты: «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Монтеки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта», Русская увертюра «Пушкиниана», Вальсы, Танец русских самоцветов из балета «Сказ о каменном цветке», Симфонии: № 5, №7.
32. Равель М. Павана, «Матушка-гусыня».
33. Рахманинов С. «Утёс», «Серенада», Симфонические танцы, Симфонии: №1, №2, №3.
34. Римский-Корсаков Н. Сюиты из опер: «Сказка о Царе Салтане», «Сказание о граде Китеже», «Ночь перед Рождеством», Симфоническая сюита «Антар», Сюита из оперы-балета «Млада», Введение и свадебное шествие из оперы «Золотой петушок», Музыкальная картина «Садко», Увертюра к опере «Царская невеста», Испанское каприччио, «Шехеразада» «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане».
35. Россини Дж. Увертюры к операм: «Сорока-воровка», «Шелковая лестница».
36. Свиридов Г. «Музыка для камерного оркестра».
37. Сен-Санс К. Симфонические поэмы: «Фаэтон», «Пляска смерти».
38. Сибелиус Я. Симфонии: № 1, № 2; «Грустный вальс».

39. Скрыбин А. Симфонии: № 1, № 2, № 3.
40. Сметана Б. Симфонические поэмы: «Влтава», Увертюра к опере «Проданная невеста».;
41. Танеев С. Симфония с-moll.
42. де Фалья М. Танец огня из балета «Любовь-волшебница».
43. Франк Ц. Симфоническая поэма «Проклятый охотник».
44. Хачатурян А. Сюиты из балетов: «Гаянэ», «Спартак».
45. Хиндемит П. Симфонические метаморфозы на тему Вебера.
46. Чайковский П. Симфоническая поэма «Воевода», Увертюры-фантазии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет», Фантазия «Франческа да Римини», Сюиты: №2, № 3, Итальянское каприччио, Симфонии: №1, №2, №3, №4, № 5, № 6, «Манфред»;
47. Шебалин В. Увертюра к опере «Укрощение строптивой».
48. Шостакович Д. Музыка к к/ф «Молодая гвардия». Праздничная увертюра, Симфонии: №1, №5, №9.
49. Штраус И. Увертюры к опереттам: «Летучая мышь», «Цыганский барон».
50. Шуберт Ф. Симфония С-dur.
51. Шуман Р. Увертюра «Манфред», Симфония №№1-4.
52. Энеску Д. Румынская рапсодия №1.

Аккомпанемент инструментальных и вокальных произведений

1. Авксентьев Е. Юмореска для балалайки с оркестром.
2. Алябьев А. «Соловей» для голоса с оркестром.
3. Аренский А. Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром, Концерт для фортепиано с оркестром.
4. Бетховен Л. Концерты для фортепиано с оркестром: №1, 2.. 3, 4, 5.
5. Бизе Ж. Опера «Кармен».
6. Василенко С. Сюита для балалайки с оркестром, Концерт для балалайки с оркестром.
7. Дикусаров А. Концерт для баяна с оркестром.
8. Зарицкий Ю. Концерт для домры с ОРНИ.
9. Глазунов А. Концерт для скрипки с оркестром.
10. Глизр Р. Концерт для голоса с оркестром.
11. Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром.
12. Корсаков-Римский Н. Опера «Царская невеста».
13. Кабалевский Д. Концерт для скрипки с оркестром.
14. Кичанов Е. Концерт для балалайки с оркестром.
15. Клебанов Д. Концерт для домры с оркестром.
16. Куликов П. Концертные вариации для балалайки с оркестром.
17. Леонкавалло Р. Пролог и интермеццо из оперы «Паяцы».
18. Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром.
19. Мотов В. Концерт для баяна с оркестром.
20. Мусоргский М. Сцена Хиври и Поповича из оперы «Сорочинская ярмарка».
21. Мясков К. Вариации на две украинские темы для бандуры и балалайки с оркестром, Концерт для баяна с оркестром, Фантазия для домры с оркестром.

22. Прокофьев С. Обработки русских песен для голоса с оркестром; «Зеленая рощица», «Дуняша».
23. Рахманинов С. Вокализ с оркестром, Концерты для фортепиано с оркестром: № 1, № 2, №3.
24. Репников А. Каприччио для баяна с оркестром, Концерт-поэма для баяна с оркестром.
25. Речменский Н. Концерт для баяна с оркестром.
26. Римский -Корсаков Н. Фантазия для скрипки с оркестром, Концерт для фортепиано с оркестром.
27. Рубинштейн А. Концерт для фортепиано с оркестром №4.
28. Рубцов Ф. Концерты для баяна с оркестром: №1, №2.
29. Таранов Г. Двойной концерт для бандуры и балалайки с оркестром.;
30. Фельдман Г. Русский концерт для балалайки с оркестром.
31. Холминов А. Концертная пьеса для баяна с оркестром.
32. Чайковский П. Вариации на тему «Рококо»; Концерт для скрипки с оркестром, Концерты для фортепиано с оркестром: №1, №2; Сцена письма и заключительная сцена из оперы «Евгений Онегин»; 4-я картина из оперы «Пиковая дама».
33. Чайкин Н. Концертное рондо для баяна с оркестром, Скерцо для баяна с оркестром, Концерт для баяна с оркестром.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

4.1. Методические указания для обучающихся

Одной из задач, стоящей перед дирижёром-бакалавром, является достижение синхронности звучания в классной работе с концертмейстерами. Это мотивирует к совершенствованию дирижерского аппарата, изучению специальных приемов мануальной техники, что позволит держать под полным контролем ситуацию в управляемом оркестре. Следует целенаправленно расширить общение с обучающимися вокалистами и инструменталистами как в профессиональном так и в человеческом плане, по возможности аккомпанировать им в разучивании их репертуара, обмениваться с ними мыслями и впечатлениями об их и о собственной работе, об услышанных выступлениях их коллег, посещать мастер-классы и т.д. Понимание природы голоса, природы инструмента и синкретичность мышления с его носителями приведет уже с иной стороны к достижению синхронности звучания.

Необходимо внимательное детальное изучение партитуры со стремлением услышать в ней все смысловые акценты, все кульминационные моменты, все контрасты и рассмотреть все его исполнительские трудности. Партитуру необходимо выучить наизусть, знать особенности тонального плана, формы произведения, фактуры, темпа, метра, инструментовки, истории её создания, значения музыкальных терминов, правил транспозиции, дирижёрской аппликатуры.

Организация самостоятельной работы

Для организации самостоятельной работы по дисциплине «Дирижирование» обучающемуся потребуется:

1. Проработать литературные источники, касающиеся творчества композитора, эпохи создания, стилевых и жанровых особенностей и т. д.
2. Ознакомиться с инструментальным составом оркестра, транспонирующими инструментами, тональным планом.
3. Сделать всесторонний исполнительский анализ партитуры, тематического развития.
4. Выявить особенности формы, фактуры.
5. Определиться с оркестровым стилем и образным строем.
6. Прослушать записи нескольких дирижеров.
7. Проиграть на фортепиано отдельно каждый голос по горизонтали, затем по вертикали отдельные группы инструментов и в целом всю фактуру.
8. На основе проделанной работы необходимо сформировать принципы собственной интерпретации изучаемого произведения.

4.2. Методические рекомендации для преподавателей

На протяжении обучения преподаватель развивает художественный вкус, способности к музыкальному исполнительству, самостоятельность, инициативность и настойчивость в решении творческих задач, всемерно способствует повышению эрудиции обучающегося.

Важное значение придается воспитанию волевых качеств и организаторских способностей.

В процессе дирижирования в классе оркестровым произведением в фортепианном исполнении, большое внимание уделяется развитию оркестрового мышления дирижера.

Задача преподавателя – развивать мануальную технику, связывая ее с конкретным оркестровым звучанием. На занятиях определяется содержание и форма произведения, анализируются мелодия, гармония, оркестровая фактура, инструментовка, стилевые и жанровые особенности, составляется дирижерская экспозиция исполняемого произведения.

В классе ведется работа по совершенствованию дирижерской техники во всем ее многообразии. Достигается независимость движений правой и левой рук, ясность в передаче различных видов афтактов, динамики, штрихов, фермат, акцентов и т.д. Постепенное усложнение технических приемов находится в прямой зависимости от исполнительских задач, возникающих в каждой последующей семестре. Преподаватель требует детального знания произведения, для чего рекомендует дирижировать без партитуры. Это способствует развитию памяти и концентрирует все внимание дирижера для более полного творческого общения с исполнителями.

Исключительную важность представляет методически правильный подход преподавателя при составлении индивидуального плана обучающегося, соответствующего программным требованиям. При этом необходимо учитывать его музыкальное развитие, индивидуальные данные и степень профессиональной одаренности.

Первые три курса обучения обучающимся изучается минимум по три оригинальных сочинения для оркестра русских народных инструментов крупной формы каждый семестр. В седьмом и восьмом семестрах ведется подготовка к Государственному экзамену по дирижированию. Кроме этого, обучающиеся самостоятельно должны изучить в каждом семестре по пять оригинальных сочинений для оркестра русских народных инструментов из обязательного репертуарного списка. Самостоятельно подготовиться к собеседованию на экзаменах по репертуару и проблемам оркестрового исполнительства в области ОРНИ.

При освоении дирижерской техники на занятиях в классе необходим практический показ преподавателем изучаемых и анализируемых приемов дирижерской техники.

В классе преподаватель подчеркивает значение конкретного оркестрового представления внутренним слухом дирижера звучания данного произведения и творческой передачи его при помощи понятных, выразительных и точных жестов. Преподавателем подробно разбираются некоторые частные приемы дирижирования (например: виды схем, особенности отражения ритмической структуры, приемы показа вступлений на различных долях такта, виды фермат и т. д.).

Преподаватель стимулирует интерес обучающегося к ознакомлению со специальной литературой, с книгами выдающихся мастеров дирижерского искусства, к самостоятельному изучению литературы по вопросам теории и эстетики дирижерского исполнительства.

Большое значение в курсе дирижирования имеют знания основ психологии и музыкального восприятия.

Особое внимание преподаватель должен уделить развитию оркестрового воображения и оркестровой направленности жеста в условиях занятий с фортепиано в классе по дирижированию и в практической работе с оркестром. Необходимо побуждать обучающегося наблюдать за работой товарищей, посещать оркестровые репетиции и концерты, слушать аудио и видеозаписи исполнения выдающихся дирижеров, беседы по вопросам дирижерского искусства.

Важным является развитие интереса обучающегося к народно-инструментальному оркестровому исполнительству, пониманию значения деятельности В. Андреева, Н. и Д. Осинных, А. Алексеева и других выдающихся дирижеров оркестров русских народных инструментов.

Основой обучения является выверенный педагогический репертуар, обеспечивающий музыкальное и техническое развитие будущего дирижера. В выборе педагогического репертуара главное – художественная содержательность, педагогическая целесообразность и индивидуальный подход.

Преподаватель следит в классе за состоянием дирижерского аппарата обучающегося, обращая его внимание на мышечную свободу, на разделение функций рук, дифференцированное использование частей руки для гармоничной и рациональной постановки дирижерского аппарата. Такая постановка предполагает координацию движений, ощущение «опоры», органичную смену позиций в дирижировании.

Преподаватель должен настойчиво преодолевать наиболее типичные недостатки в постановке дирижерского аппарата обучающегося, обращать особое внимание на органичное и свободное владение дирижерской палочкой.

Постоянная работа преподавателя над развитием основных элементов дирижерской техники обучающегося ведет к постепенному овладению структурой дирижерского жеста. Обучающийся должен почувствовать, что ауфтакт это главный, определяющий элемент мануальной техники. Должны быть тщательно проработаны разновидности ауфтакта.

Необходимо внимание к постоянной работе над схемами тактирования и отбора их в дирижировании, соблюдая постепенность и последовательность в изучении схем тактирования.

Постоянный анализ технических приемов, связанных с показом вступлений, снятием оркестровой звучности, освоением метрического рисунка, тактированием пауз, показом фермат является неотъемлемой частью занятий.

Обучающийся должен понять и почувствовать, что дирижерский жест обладает множественностью функций и что проблема выбора дирижерской аппликатуры связана со скоростью и амплитудой движений. Отдельно изучаются приемы постепенной смены темпа: ускорение и замедление, приемы подготовки внезапной смены темпа.

В дирижерском классе прививается любовь к работе над мелодией, передаче смысловых, ритмо-интонационных, ладово-гармонических и структурных связей в ее развертывании.

Отдельно отрабатываются приемы работы над передачей динамики, подчеркивается относительная зависимость между амплитудой движения и громкостью. Осваиваются приемы постепенной смены звучности, передачи крещендо и диминуэндо.

Поясняется необходимость контрастности жеста при внезапной смене звучности, приема резкой «отдачи» и смены позиции рук. Анализируется видоизменение ауфтакта при показе динамических нюансов.

В процессе работы особое внимание уделяется штриховой палитре. Вырабатывается острота и протяженность звука в движении рук, разнообразие приемов использования кисти, предплечья и всей руки при передаче штрихов легато, нон легато и стаккато. Изучается показ оркестровых вступлений и разновидность приемов передачи атаки звука.

Подбирая оркестровые произведения для работы в классе, преподаватель должен учитывать индивидуальность обучающегося и постепенно вести его к освоению музыки разных стилей и эпох. Особое внимание должно уделяться исполнительским традициям отечественной дирижерской школы.

Организация домашней работы обучающегося должна постоянно находиться в поле зрения преподавателя по дисциплине «Дирижирование».

Работа над вокальным и инструментальным аккомпанементом изучается параллельно дисциплине «Дирижирование», развивает и углубляет ее основные положения и задачи.

Для получения обучающимися знаний и навыков в прохождении данного курса необходима возможность работы с профессиональными музыкантами в качестве иллюстраторов. В целях всестороннего и углублённого изучения данной дисциплины желательно в качестве иллюстратора-инструменталиста приглашать не только исполнителей на народных инструментах (домра, балалайка), но и исполнителей на духовых инструментах, исполнителей на смычковых (скрипка, альт, виолончель), а в первую очередь солистов-пианистов, так как сложность фактуры солирующего инструмента особенно велика в фортепианных концертах (например, С. Рахманинова), что мобилизует обучающегося на ее детальное изучение и прививает соответствующий навык.

При изучении вокального произведения необходимо осмысленное и эмоциональное прочтение литературного текста. Текст помогает уяснить художественную задачу произведения. Для осмысленного исполнения оперных сцен следует рекомендовать обучающемуся посещение театров и чтение теоретических трудов по музыкально-театральной драматургии.

Особое внимание следует уделять развитию навыков музицирования в ансамбле. Партия любого солиста или хора должна быть изучена обучающимся не менее тщательно, чем оркестровое сопровождение. Необходимо направлять внимание обучающегося на детальное изучение партии солиста со стремлением уловить и понять в ней все смысловые акценты, все кульминационные моменты, все контрасты и рассмотреть все его исполнительские трудности, для чего рекомендовать постоянно повышать свои знания в области инструментоведения, технологии игры на инструментах и технологии вокала.

Из теоретических и методических разработок этой темы следует в первую очередь рекомендовать обучающимся к прочтению труды К.П. Кондрашина, И.М. Мусина, М.И. Имханицкого. Кроме того, можно обращаться к работам исследователей народно-оркестрового исполнительства (А.С. Каргина) и к методическим разработкам пианистов-концертмейстеров (Е. Кубанцевой), статьям Л. Живова, Т. Чернышевой.

4.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися-инвалидами и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для получения образования данной категорией обучающихся предполагается создание специальных условий.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ограничениями по состоянию здоровья.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.