

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.Д21 ДИРИЖИРОВАНИЕ**

по специальности
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»
(уровень специалитета)

Специализация
«Концертные народные инструменты»

Квалификация
«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Дирижирование» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2019.

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

Рассмотрена на заседании кафедры оркестровых народных инструментов

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /О.В. Слуева/

Содержание

1.	Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
2.	Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
3.	Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины	5
4.	Объем дисциплины	6
5.	Структура и содержание учебной дисциплины	6
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
6.1.	Список основной и дополнительной литературы	10
6.2.	Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины	14
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	15
8.	Методические рекомендации для преподавателей	17
9.	Методические указания для обучающихся	22
10.	Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	22

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «Дирижирование» является изучение и практическое освоение оригинального, симфонического, камерного репертуара, относящегося к различным периодам истории музыки, стилям, жанрам, формам. Совершенствование мануальной техники. Изучение специальной литературы по вопросам техники дирижирования и исполнительской интерпретации. Формирование способности при помощи развитой мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения. Воспитание умений профессионального проведения репетиционной работы.

Задачи курса:

- дать основы дирижерской техники;
- выработать исполнительские навыки на основе изучения музыкальных произведений различных стилей, оригинальных сочинений для оркестра народных инструментов.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Б1.Б.Д21 «Дирижирование» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования подготовки обучающихся по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» специализации «Концертные народные инструменты» (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой оркестровых народных инструментов.

Помимо данной дисциплины, обучающиеся кафедры изучают предметы, тесно связанные в содержательном и практическом отношении с дисциплиной «Дирижирование» и предполагают определенные взаимосвязи. Это «Оркестровый класс», «Инструментовка», «История исполнительских стилей».

Дисциплина «Дирижирование» базируется на знаниях, полученных в рамках аналогичной дисциплины в системе среднего профессионального образования.

Дисциплина «Дирижирование» расширяет музыкальный кругозор, развивает внутренний музыкальный слух обучающихся, формирует специфические исполнительские навыки, вырабатывает практические навыки, необходимые для решения профессиональных задач в условиях реальной работы с творческим коллективом.

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины

Задача профессиональной деятельности	Код и наименование профессиональной компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий		
Создание исполнительской интерпретации	<p>ПКО–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; - композиторские стили, условия коммуникации «композитор - исполнитель - слушатель»; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; - навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.
	<p>ПКО–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; - основные этапы создания музыкально - исполнительской концепции; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - формировать исполнительский план музыкального сочинения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - музыкально - исполнительскими средствами выразительности; - навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.

4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, общий объем часов – 216, в том числе:

- индивидуальные занятия – 140 часов;
- самостоятельная работа – 76 часов.

Время изучения дисциплины – 1, 2, 3, 4 семестры.

Форма промежуточного контроля – зачет, 2 семестр.

Итоговый экзамен в 4 семестре.

Объем дисциплины по годам (семестрам) обучения

Период Виды учебных занятий	1 курс		2 курс	
	Аудиторные занятия годовая нагрузка	70		70
Аудиторные занятия нагрузка по семестрам	36	34	36	34
Самостоятельная работа годовая нагрузка	38		327	
Самостоятельная работа нагрузка по семестрам	18	20	18	20
Форма промежуточной аттестации	–	зачет	-	экзамен

5. Структура и содержание учебной дисциплины

Структура дисциплины

Основная форма занятий на протяжении всего периода обучения по дисциплине «Дирижирование» – индивидуальные занятия в классе, с использованием двух концертмейстеров. Основа занятий в классе – детальное изучение музыкального произведения, как в теоретическом, так и в практическом аспектах.

Основные этапы работы:

- ознакомление с творчеством композитора изучаемого произведения и с историей создания данного сочинения;
- чтение и партитуры произведений, выбранных для работы в классе;
- детальный анализ оркестровой фактуры, гармонии, голосоведения, приемов игры и штрихов различных групп инструментов;
- работа над интерпретацией исполняемого произведения, его мануальное воплощение;
- тщательная работа над музыкальным образом сочинения.

Тематическое планирование

№	Наименование темы	Количество часов	
		Индивидуальные занятия	Самост. работа
I семестр			
	Введение.	2	–
Раздел 1 Основы дирижерской техники			
1	Постановка дирижерского аппарата.	10	6
2	Функции рук дирижера.	12	6
3	Средства дирижерской выразительности.	12	6
	Итого	36	18
II семестр			
4	Сложносоставные схемы дирижирования.	20	14
5	Агогика дирижирования	13	5
	Форма отчета- зачет	1	1
	Итого	34	20
Раздел 2 Работа над партитурой			
III семестр			
5	Изучение партитур для оркестра русских народных инструментов.	36	18
	Итого	36	18
IV семестр			
1	Изучение партитур для симфонического оркестра.	34	20
	Форма отчета-экзамен		
	Итого	34	20
	Всего	140	76

Содержание учебной дисциплины

I семестр

Введение

Краткая история развития дирижерского искусства. Переход от звукового сигнала к визуальному (тактирование). Хейрономия (с греч. «хейр» – «рука», «номос» – «закон») как вид управления исполнением XX-X век до нашей эры. Древняя Греция. Руководитель хора – корифей. Повторяющиеся движения руки вверх («арсис») и вниз («тезис»). Эпоха Средневековья, два способа

дирижирования – хейрономия и тактирование. Эпоха Возрождения, руководитель коллектива – клависинист. Середина XVII века. Сформированность нотной записи, появление тактовых схем дирижирования. XVIII век. Появление двойного дирижирования: скрипач-концертмейстер и клависинист; тройного дирижирования: скрипач-концертмейстер, клависинист и дирижер. Первые дирижеры: Л. Шпор, К.-М. Вебер, Г. Берлиоз, Ф. Лист, Р. Вагнер, М. Балакирев, А. и Н. Рубинштейны. Выдающиеся отечественные и зарубежные дирижеры XX века.

Раздел 1 Основы дирижерской техники

Тема 1 Постановка дирижерского аппарата.

Положение рук, корпуса, головы, ног. Освобождение мышц дирижерского аппарата. Значение специфических упражнений, развивающих гибкость, пластичность дирижерского аппарата. Выработка независимости частей дирижерского аппарата друг от друга в их движении. Строение дирижерского жеста: техника удара (подъем руки, равномерно-ускоренное падение вниз, точка удара, момент извлечения звука) и отражение (рефлекс). Ауфтакт и его роль в процессе дирижирования. Ауфтакты к различным долям такта, междольный афутакт, затакт (полный и неполный). Дирижерская палочка и ее назначение. Показ начала и снятия звучания. Тактирование и дирижирование. Схемы дирижирования на 2, 3, 4 (изучение схем целесообразно начинать с 4-дольной схемы). Сильные и слабые доли такта, отражение долей такта в дирижерских схемах. Затакт (полный и неполный, с паузами и без пауз).

Тема 2 Функции рук дирижера.

Тактирующая функция правой руки: показ метрических долей такта, определение темпа и характера. Уровни положения тактирующей руки. Амплитуда движений правой руки прямо пропорционально динамике музыкальной фразы.

Дирижерская функция левой руки: показ вступлений голосов оркестра, членение музыкального материала, показ фразировки, снятие звучания, ритмический рисунок мелодической линии. Работа над развитием техники в схемах тактирования. Развитие координации и независимости рук. Упражнения на самостоятельность рук, элементы дирижерской ритмики (параллелизм рук).

Тема 3 Средства дирижерской выразительности.

Связь дирижерского жеста с темпом, характером музыки, динамикой и ритмическим рисунком. Типы дирижерского жеста: показ звукоизвлечения, показ звуковедения, паузы, пустые такты. Паузы, равные по длительности одной или нескольким долям такта. Амплитуда дирижерского жеста и динамические градации и нюансы. Фразировка: начало и окончание фразы. Штриховая культура жеста.

II семестр

Тема 4 Сложносоставные схемы дирижирования.

Дирижирование 5-дольного размера в медленном темпе. В основе дирижирования лежит четырехдольная схема. Например: удвоенная первая доля дает схему 3+2; удвоенная третья доля дает схему 2+3. Дирижирование 6/8, 9/8, 12/8 –х размеров в медленном темпе. В основе дирижирования лежит четырехдольная схема. В зависимости от группировки длительностей происходит удвоение или 1 и 3 долей такта, или 2 и 4 долей такта. ; Дирижирование 5-дольного размера в быстром темпе. В основе дирижирования лежит неравномерная двудольная схема. Например: 3+2 или 2+3.

Дирижирование 6/8, 9/8, 12/8 –х размеров в быстром темпе. В основе дирижирования на 6/8 лежит двухдольная схема. В основе дирижирования на 9/8 – трехдольная схема. В основе дирижирования на 12/8 х – четырехдольная схема.

Тема 5 Агогика дирижирования.

Агогика (от греч. agogn - увод, унесение) - небольшие отклонения от темпа (замедления или ускорения), не обозначаемые в нотах и обуславливающие выразительность музыкального исполнения.

Агогика способствует выделению тактового и мотивного членения произведения. Связанные с фразировкой и артикуляцией, агогические отклонения возникают параллельно музыкальной динамике; в затакте лёгкое crescendo обычно сочетается с небольшим ускорением темпа; на звуках, приходящихся на сильное время, темп, как правило, слегка замедляется, т. е. их длительность растягивается. Небольшие темповые отклонения в небольших музыкальных построениях взаимно компенсируются, чем обеспечиваются целостность, слитность музыкального движения.

В произведениях крупной формы встречается агогика иного типа - торможение движения, усиливающее действие динамического подъёма, замедлени. Агогика в эпоху романтизма.

Темповые изменения. Фермата (на звучании, на паузах и на тактовой черте). Фермата с динамическими изменениями звука и без них. Различные формы перехода от ферматы к последующему дирижированию.

III семестр

Раздел 2 Работа над партитурой

Тема 6 Изучение партитур для оркестра русских народных инструментов.

Различные составы народных оркестров: однородные и смешанные. Расположение инструментов в партитуре. Строи и транспонирование оркестровых инструментов. Первоначальное знакомство с произведением. Теоретический анализ партитуры: структура произведения; мелодия, полифония, гармония; фактура произведения; динамика произведения; темп; агогика; штрихи. Выявление главных и побочных элементов партитуры.

Завершающий этап работы над партитурой (выучивание наизусть), составление исполнительского плана. Ассоциации и аналогии содержания произведения.

IV семестр

Тема 7 Изучение партитур для симфонического оркестра.

Различные составы симфонических оркестров. Партитуры камерного оркестра, малого и большого симфонических, их различие.

Порядок расположения в симфонической партитуре инструментов оркестра. Ключи, применяемые в партитуре: альтовый, теноровый.

Основные группы оркестра: струнные, духовые и ударные инструменты. Общая характеристика инструментов каждой группы. Строи инструментов оркестра (С, Es, В, F) и приемы игры. Краткие сведения об устройстве инструмента, способах звукоизвлечения, технических и выразительных возможностях. Характеристика звучания. Особенности нотации ударных инструментов.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

6.1. Список основной и дополнительной литературы.

Основная литература

1. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Композитор, 2015. — 252 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/73040> — Загл. с экрана.
2. Смирнов Б.Ф. Дирижерское искусство как художественный и социокультурный феномен [Текст]: автореф. дис... докт. искусствоведения: 17.00.02 / Смирнов Борис Федорович; Челябинская государственная академия культуры и искусств, 2014. - 28 с.

Дополнительная литература

1. Аносов Н. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания / Н. Аносов. – М., 1978.
2. Гинзбург Л. Избранное: дирижеры и оркестры / Л. Гинзбург. – М., 1982.
3. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка / С. Казачков. – М., 1967
4. Маталаев Л. Основы дирижерской техники / Л. Маталаев. – М., 1985.
5. Гаук А. Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания современников/ А. Гаук. – М., 1975.
6. Дирижерское исполнительство. Практика, теория, эстетика / ред.-сост. Л.
7. Гинзбург. – М., 1975.
8. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера / А. Иванов-Радкевич. – М., 1973.
9. Кан Э. Элементы дирижирования / Э. Кан. – Л., 1980.
10. Канерштейн М. Вопросы дирижирования / М. Канерштейн. – М., 1972.
11. Колчева М. Методика преподавания дирижирования оркестром народных инструментов / М. Колчева. – М., 1983.

12. Мусин И. О воспитании дирижера: очерки / И. Мусин. – Л., 1987.
13. Мюнш Ш. Я – дирижер / Ш. Мюнш. – М., 1982.
14. Поздняков А. Дирижер-аккомпаниатор / А. Поздняков. – М., 1975.
15. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура / Г. Рождественский. – Л., 1974.
16. Свечков Д. Практическая работа с оркестром: метод. разработка / Д. Свечков. – М., 1971.
17. Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле / Б. Хайкин. – М., 1984.

Оригинальный репертуар

Балай Л.	«Русская симфония»
Блок В.	Акварели на карельские и финские песни; Три пьесы на народные темы
Болдырев И.	«Болгарская рапсодия»
Бойко Р.	«Звоны времен Петра I».
Бояшов В.	Сюита «Конек – Горбунок»; поэма памяти Яна Сибелиуса; Сюита «Северные пейзажи»
Будашкин Н.	«Думка»; Рапсодии №1, №2; Лирическая сюита; «Русская фантазия»; «Русская увертюра»; Концертные вариации для балалайки с оркестром
Василенко С.	«Итальянская симфония»; «Праздничная увертюра»
Глазунов А.	«Русская фантазия»
Глиэр Р.	«Симфония-фантазия»
Городовская В.	Фантазия на две русские народные песни; «Молодежная увертюра»; «Русский вальс»; Концертные вариации для балалайки с оркестром
Зарицкий Ю.	Увертюра на русскую тему; «Ярославская кадрили» для балалайки с оркестром
Ипполитов-Иванов М.	«На посиделках»
Кикта В.	Триптих «Русь богатырская»
Кравченко Б.	Лирическая поэма «Терема»; Сюита «Русские кружева»; Цикл «Старая Москва»
Куликов П.	«Думка»; «Волжская рапсодия»; «Молдавская фантазия»; Концертные вариации для балалайки с оркестром.
Кусс М.	«Подгорная»
Матвеев М.	«Русская сюита»
Мясков К.	«Украинский танец»; «Молдавский танец» для баяна с оркестром; «Грузинский танец»
Новиков А.	Сюита «По Чуйскому тракту»
Пахмутова А.	Увертюра «Русский праздник»
Репников А.	«Диалог и частушки» для балалайки с оркестром
Триодин П.	Сюита «По мотивам русских народных сказок»
Туликов С.	«Молодежная увертюра»

Фрид Г. Холминов А.	«Сказы» по мотивам П.Бажова «Думка»; Сюита № 1, Сюита №2; Увертюра.
Чернов Г. Чайкин Н. Шахматов Н.	Симфонии Торжественная ода «По пушкинским местам» (музыкальные зарисовки для оркестра народных инструментов)
Шишаков Ю.	«Венок воронежских песен»; Увертюра ре мажор; Четыре пьесы на американские темы; Пьесы на темы современных песен Красноярского края; Пассакалия на тему партизанской песни Великой Отечественной войны; Концерт для баяна с оркестром; Концерт для домры с оркестром; Концерт для балалайки с оркестром

Произведения для симфонического оркестра

Барбер С.	Адажио
Барток Б. Балакирев М. Берлиоз Г. Бетховен Л.	Сюиты для оркестра; Концерт для оркестра Увертюра на три народные песни «Фантастическая симфония»; Увертюра Симфонии №1-8; Увертюры «Леонора №3»; «Эгмонт»; «Кориолан»; «Прометей»; Инструментальные концерты
Бизе Ж. Бородин А.	Симфония №1; Сюиты «Арлезианка»; «Детские игры» Симфонии №1, 2, 3; Опера «Князь Игорь»: Увертюра, Половецкие пляски
Брамс И.	Симфонии №1-4; Трагическая увертюра; инструментальные концерты
Брукнер А. Вагнер Р.	Симфонии №3, 4, 7, 8 Увертюры к операм: «Риенци», «Тангейзер», «Летучий голландец», «Лоэнгрин»; «Зигфрид-идиллия»
Вебер К.М. Гайдн И. Глазунов А. Глинка М.	Увертюры Симфонии (по выбору) Симфонии №4, 5, 6, 7 Увертюры и танцы из опер: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»; «Камаринская»; «Вальс-фантазия»; «Ночь в Мадриде»; «Арагонская хота»
Григ Э. Дворжак А.	Сюиты «Пер Гюнт»; Норвежские танцы; Симфонии №5-9; симфонические поэмы; Славянские танцы;

Дебюсси К.	Симфония си минор; «Море»; Ноктюрны
Калинников В.	Симфония №1; симфоническая поэма «Кедр и пальма»
Лист Ф.	Симфония «Фауст»; симфонические поэмы
Лядов А.	«Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро»; Восемь русских народных песен
Малер Г.	Симфонии №1-5
Мендельсон Ф.	Симфонии №3, 4; увертюры
Моцарт В.А	Симфонии; увертюры к операм; инструментальные концерты
Мусоргский М.	«Ночь на Лысой горе»; «Хованщина»: Вступление; Скерцо; «Картинки с выставки»
Мясковский Н.	Симфонии №5, 6, 16, 21, 27
Прокофьев С.	Симфонии №1, 7; «Ромео и Джульетта»: сюиты №1, №2; Сюита «Шут»
Равель М.	«Дафнис и Хлоя»: сюиты №1, 2; «Испанская рапсодия» Вальс; Павана
Рахманинов С.	Симфонии №1, 2, 3; симфоническая поэма «Утес»; Концерты для фортепиано с оркестром
Римский-Корсаков Н.	«Шехеразада»; «Испанское каприччио»; Музыкальная картинка «Садко»; Музыкальные картинки к «Сказке о царе Салтане»
Россини Дж.	Увертюры
Сен-Санс К.	Симфония №3; симфонические поэмы инструментальные концерты
Стравинский И.	Сюиты из балета «Жар-птица»; Сюита из балета «Петрушка»; «Весна священная»
Танеев С.	Симфония до минор.
Хачатурян А.	Симфония №2; балетные сюиты; инструментальные концерты
Чайковский П.	Симфонии №1-6; «Манфред»; «Ромео и Джульетта»; «Франческа да Римини»; «Итальянское каприччио»; Сюиты для оркестра №1-3; Серенада для струнного оркестра
Шостакович Д.	Симфонии № 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12; инструментальные концерты
Шуберт Ф.	Симфонии № 4, 5, 6, 7, 8 Увертюра «Розамунда»; балетная музыка
Шуман Р.	Симфонии № 1-4; увертюра «Манфред»
Щедрин Р.	Камерная сюита.

6.2. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

(Подписные электронные ресурсы)

Руко́нт [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:

<https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

Единое окно доступа к образовательным ресурсам[Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> ,свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>,свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов(дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ«Информика». – Москва, 2002 - . – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Перечень лицензионного программного обеспечения

Windows XP(7)
Microsoft Office 2007(2010)
CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
Adobe Audition 3.0
Adobe Photoshop Extended CS5
Adobe Premiere Pro CS 4.0
ABBYY Fine Reader 10
Finale studio 2009
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
Программная система для обнаружения текстовых заимствований
«Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем

Электронный справочник «Информо»
<http://www.informio.ru/>
Некоммерческая интернет-версия
КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button
Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ
<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>
Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес учебных кабинетов и объектов
1.	«Дирижирование»	Большой концертный зал (455 посадочных мест) для выступления в качестве солиста с камерным или симфоническим оркестром, 3 концертных рояля, стулья, пульта и звукотехническое оборудование	ул. Плеханова, 41
2.	«Дирижирование»	Ауд. 212 Малый концертный зал (76 посадочных мест), 2 концертных рояля, пульта и звукотехническое оборудование.	ул. Плеханова, 41

3.	«Дирижирование»	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
4.	«Дирижирование»	Ауд.103 Читальный зал.	ул. Плеханова, 41
5.	«Дирижирование»	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио- видео аппаратура.	ул. Плеханова, 41
6.	«Дирижирование»	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья,	ул. Плеханова, 41
7.	«Дирижирование»	Ауд.321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема,принтер.	ул. Плеханова, 41
8.	«Дирижирование»	Ауд. 04 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, стулья, пульт.	ул. Плеханова, 41
9.	«Дирижирование»	Ауд. 401 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, шкаф для нот, стулья, пульт.	ул. Плеханова, 41
10.	«Дирижирование»	Ауд. 402 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, шкаф для нот, стулья, пульт	ул. Плеханова, 41
11.	«Дирижирование»	Ауд. 403 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, шкаф для нот, стулья, пульт.	ул. Плеханова, 41
12.	«Дирижирование»	Ауд. 404 для индивидуальных занятий. Оборудование: рояль, шкаф для нот, стулья, пульты	ул. Плеханова, 41
13.	«Дирижирование»	Ауд. 405 для индивидуальных занятий. Оборудование: рояль, шкаф для нот, стулья, пульты.	ул. Плеханова, 41
14.	«Дирижирование»	Ауд. 406 для индивидуальных занятий. Оборудование: рояль, шкаф для нот, стулья, пульты.	ул. Плеханова, 41

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной учебной, учебно-методической и научной литературой, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включают законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

8. Методические рекомендации для преподавателей

В начале занятий с обучающимися I курса необходимо выявить уровень их дирижерской подготовки и, по результатам обследования, составить индивидуальный план работы. Необходимо уделить должное внимание освобождению и постановке дирижерского аппарата, т. к. не устранённые недостатки могут создать, в последующем, серьезные проблемы в обучении дирижированию.

Можно рекомендовать различные формы работы в классе: кроме основного – индивидуального урока, еще коллективный урок и урок-выступление. Коллективный урок можно посвятить какой-либо теме (работа над ауфтактом) и присутствующие в классе обучающиеся, сменяя друг друга, работают над фрагментами произведений, отмечая со стороны достоинства и недостатки своих товарищей. В конце необходимо провести обсуждение урока. Урок-выступление можно рекомендовать в том случае, когда в классе есть обучающийся – лидер, готовый на практике реализовать педагогические намерения, не реализованные у других обучающихся. Урок – выступление проходит в присутствии всех обучающихся класса (возможно приглашение обучающихся других классов).

Знакомство с биографией композитора, этапами его творчества и стилевыми особенностями произведения должно быть обязательным этапом работы над партитурой. Анализ формы произведения, основных художественно-выразительных средств, дирижёрский анализ партитуры и её мануальное освоение – основная и наиболее продолжительная часть работы в классе. Формирование общей исполнительской концепции-интерпретации – завершающий период в работе дирижера над произведением.

Основная форма занятий на протяжении всего периода обучения по дисциплине «Дирижирование» – индивидуальные занятия в классе, с использованием двух концертмейстеров. Основа занятий в классе – детальное изучение музыкального произведения, как в теоретическом, так и в практическом аспектах.

Основные этапы работы:

– ознакомление с творчеством композитора изучаемого произведения и с историей создания данного сочинения;

- чтение и партитуры произведений, выбранных для работы в классе;
- детальный анализ оркестровой фактуры, гармонии, голосоведения, приемов игры и штрихов различных групп инструментов;
- работа над интерпретацией исполняемого произведения, его мануальное воплощение;
- тщательная работа над музыкальным образом сочинения.

Дирижирование является одним из наиболее сложных видов музыкального исполнительства. Музыкант, избравший для себя профессию дирижера, должен понимать, что специфика общения с творческим коллективом требует высокой степени подготовленности, предполагающей обширные знания и умения не только в узкопрофессиональной сфере. Естественно, что до первой встречи с коллективом, дирижер должен предварительно получить специальную дирижерскую подготовку, которая проходит в классе при участии пианистов – концертмейстеров. Эти занятия дают возможность начинающему дирижеру приобщиться к дирижерскому искусству и в процессе дирижерско-исполнительской деятельности познакомиться с самой разнообразной музыкальной литературой.

Инструментом реализации творческих замыслов дирижера является язык жестов. Учебная программа по дисциплине «Дирижирование» включает в себя процесс изучения и освоения мануальной дирижерской техники. Развитие двигательных навыков должно происходить с обязательной опорой на внутренние музыкальные представления. В процессе занятий серьезное внимание должно уделяться концентрации, слуховой сосредоточенности обучающегося, моделированию оркестровой ситуации.

Одним из важных принципов мануальных действий дирижера является ясность. В этом смысле нельзя недооценивать освоение навыков тактирования. В дирижерских схемах следует добиваться четкого, ясного рисунка и точного местоположения каждой доли, что существенно облегчит понимание дирижерской руки оркестром. Реализация принципа ясности во многом зависит от умения контролировать и направлять импульсы своей преобразовательной активности в практическое русло. Часто для отображения динамической напряженности музыки используется, соответствующее ей, мышечное напряжение. Если этот процесс переходит рамки дозволенного, то это ведет к нежелательным последствиям, мешающим осуществлять процесс управления исполнением музыки. Важно следить, чтобы в моменты больших динамических подъемов привычка контролировать мышечную свободу стала более важной, чем потребность в напряжении. Мышечная «зажатость» может являться следствием отсутствия у дирижера определенных намерений и достаточно ясных внутренних слуховых представлений. Потеря самой цели движения, ситуация будущей неопределенности приводит к разрушению органических связей между психической и физической деятельностью. Проблемам экономии жеста и эмоционально-волевой интенсивности необходимо уделять должное внимание на всех уровнях обучения дирижера.

Важнейший элемент дирижерской техники – афтакт. Сила и значение афтакта в его опережающей функции. Афтакт позволяет передать оркестру информацию относительно темпа, динамики, агогики, характера и времени вступления различных инструментов и оркестровых групп. Правильно построенные элементарные схемы тактирования также являются циклическими системами взаимосвязанных афтактов. Междольные афтакты направлены на поддержание непрерывного потока музыкального движения в оркестре, которое бессознательно ведет исполнителей к намеченной цели. Воспитание рефлекторной потребности в постоянном афтактном опережении – неременное условие профессионального обучения дирижера.

При освоении дирижерской техники на занятиях в классе необходим практический показ педагогом изучаемых и анализируемых приемов дирижерской техники. В классе педагог подчеркивает значение конкретного оркестрового представления внутренним слухом дирижера звучания данного произведения и творческой передачи его при помощи понятных, выразительных и точных жестов. Педагогом 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 студента 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 педагог 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 студента 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 студента 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 это идейно-художественная содержательность, педагогическая целесообразность и индивидуальный подход. Педагог следит в классе за состоянием дирижерского аппарата студента, 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 студента, обращать особое

внимание на органичное и свободное владение дирижерской палочкой.

Постоянная работа педагога над развитием основных элементов дирижерской техники студента ведет к постепенному овладению структурой дирижерского жеста. Студент 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 разновидности приемов передачи атаки звука. Подбирая оркестровые произведения для работы в классе, педагог должен учитывать индивидуальность студента и постепенно вести его к освоению музыки разных стилей и эпох. Особое внимание должно уделяться исполнительским традициям отечественной дирижерской школы. Организация домашней работы студента должна постоянно находиться в поле зрения педагога.

Работа над вокальным и инструментальным аккомпанементом изучается параллельно дисциплине «Дирижирование» и развивает и углубляет ее основные положения и задачи. Для получения студентами 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 студента 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 студенту 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 студентом не менее тщательно, чем оркестровое сопровождение. Необходимо направлять внимание студента на 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 студенту 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 студентом не менее тщательно, чем оркестровое сопровождение. Необходимо направлять внимание студента 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.

Успех репетиционного процесса с оркестром во многом зависит от степени предварительной подготовки, которая прежде всего предполагает всестороннее изучение партитуры (детальный анализ формообразующих элементов, определение метроритмических структур, осмысление динамического плана и стилистических особенностей музыки, а также разбор музыкальных ситуаций, требующих определенных средств мануального воздействия и т. д.). В результате складываются слуховые внутренние представления, отражение которых внешней двигательной сферой дирижера происходит только при исполнительском переживании всего многообразия деталей и факторов, составляющих содержание партитуры. Формирование профессиональных и личностных качеств обучающегося должно проходить в процессе постижения лучших образцов народно-оркестровой классики. Из теоретических и методических разработок этой темы следует в первую очередь рекомендовать студентам 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.

9. Методические указания для обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Самостоятельная работа обучающихся заключается не в формальном выполнении заданий, копировании его дирижерских приемов, а творческом подходе к указаниям преподавателя, поиску собственных решений поставленных задач. Подобная работа обучающегося должна подкрепляться посещением концертов, спектаклей, репетиций оркестровых классов, посещением занятий других педагогов, изучением методической литературы, просмотром видеоматериалов, связанных с дирижерской профессией.

Одной из задач, стоящей перед обучающимся, 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. 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, значении музыкальных терминов, правил транспозиции, дирижерской аппликатуры.

Для организации самостоятельной работы по курсу "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.

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

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

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 (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) 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 лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины 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 ОВЗ.

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.