

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.Д27 ДИРИЖИРОВАНИЕ

Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль
Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация
Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

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

Челябинск 2020

Рабочая программа дисциплины **Б1.Б.Д27 ДИРИЖИРОВАНИЕ** разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки **53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль Инструменты эстрадного оркестра)**.

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: **Бугаев А.Н.**, зав. отделением Музыкального искусства эстрады

Утверждена на заседании Учебно-методического совета

Протокол № 1 от «27» августа 2020 г.

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Основной **целью** освоения дисциплины Б1.Б.Д27 «Дирижирование» является формирование у студентов знаний, умений и навыков управления инструментальным оркестром (ансамблем).

Важнейшие **задачи**, направленные на достижение указанной цели:

Овладение основными навыками дирижерской техники, воспитание навыков самостоятельной работы над произведением, овладение навыками организаторской деятельности.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д27 «Дирижирование» является дисциплиной обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы подготовки обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль – Инструменты эстрадного оркестра).

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Дирижирование»

Данная дисциплина способствует осознанию всех компетенций специалиста. Вместе с тем, основополагающими в ряду этих, формируемых по мере прохождения курса, компетенций являются следующие из предусмотренных ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль Инструменты эстрадного оркестра).

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими **общепрофессиональными** компетенциями:

Способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6);

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими **обязательными профессиональными** компетенциями:

Способностью проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу. (ПКО-3).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы истории развития дирижирования;
- основные схемы дирижирования и принципы их выбора;
- строение дирижерского жеста;
- значение афтакта и его виды;
- основные принципы работы с партитурой;
- примерный репертуар учебных и самодеятельных духовых оркестров

Уметь:

- тактировать все музыкальные размеры;
- выполнять агогические изменения в музыкальном произведении (ускорение и замедление темпа, остановки и пр.);
- выполнять дробление счетных долей, выдерживание различных фермат, люфт-пауз, показывать различные виды синкоп;
- иметь хорошее чувство художественного вкуса и стиля;
- самостоятельно работать с партитурой.

Владеть:

- технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения);
- навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;
- навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
- системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками;
- системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

Характеристика этапов формирования компетенций

Компетенции	Этапы формирования	Индикаторы достижения компетенций
Общепрофессиональные компетенции		
<p>ОПК – 6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>V–VI семестры</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метrorитмической и фактурной организации музыкального текста; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпоритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;

		<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
<p>ПКО-3 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.</p>	<p>V–VI семестры</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – методические принципы работы с различными инструментальными группами; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами эстрадно – джазовых коллективов; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с оркестром, ансамблем.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Джирожирование»

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

Наименование дисциплины 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 нахождения учебных кабинетов и объектов
Дирижирование	Большой концертный зал (455 посадочных мест), 3 концертных рояля, стулья, пульта и звукотехническое оборудование.	ул. Плеханова, 41
	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
	Ауд.103 Читальный зал.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 407 для индивидуальных занятий. Оборудование: 1 фортепиано, шкаф для нот, стулья, гитарный комбо-усилитель, стол	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 408 для индивидуальных занятий. Оборудование: 2 фортепиано, шкаф для нот, стол, стулья.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 423 для индивидуальных занятий. Оборудование: 1 рояль, басовый комбо-усилитель, гитарный комбо-усилитель, пульта, шкаф для нот, стулья.	ул. Плеханова, 41

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет- ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Дирижирование»

Дисциплина «Дирижирование» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает 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.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины «Дирижирование»

Программное обеспечение:

1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
4. Adobe Audition 3.0
5. Adobe Photoshop Extended CS5
6. Adobe Premiere Pro CS 4.0
7. ABBYY Fine Reader 10
8. Finale studio 2009
9. Антивирус Kaspersky Endpoint Security
10. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

1.1.8. Объем дисциплины

Для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 ЗЕТ):

Контактная аудиторная работа – 35 часов, в которые входят индивидуальные практические занятия – 35 часов.

Самостоятельные занятия – 73 часа.

Семестр	V	VI
Аудиторные занятия (в часах)	18	17
Самостоятельные занятия (в часах)	36	37
Формы промежуточной аттестации	-	Зачет с оценкой

Для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 ЗЕТ):

Контактная аудиторная работа – 12 часов, в которые входят индивидуальные практические занятия – 12 часов.

Самостоятельные занятия – 96 часов.

Семестр	V	VI
Аудиторные занятия (в часах)	6	6
Самостоятельные занятия (в часах)	48	48
Формы промежуточной аттестации	-	Зачет с оценкой

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Для очной формы обучения

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ИЗ	СРС	
1	Техника дирижирования. Ритмические этюды по дирижированию	V	14		5	9	Устные ответы
2	Координация движения рук	V	13		4	9	Устные ответы, письменные работы
3	Совершенствование навыков техники	V	14		5	9	Устные ответы.
4	Дирижирование по клавиру	V	13		4	9	Устные ответы
	Итого		54		18	36	
5	Дирижирование по партитуре для эстрадного оркестра	VI	14		4	10	Устные ответы
6	Совершенствование техники дирижирования. Работа над преодолением технических сложностей	VI	13		4	9	Устные ответы.
7	Составление плана работы с эстрадным оркестром.	VI	14		5	9	Устные ответы.
8	Репетиционная работа в эстрадном оркестре	VI	13		4	9	Устные ответы.
	Итого		54		17	37	Зачет с оценкой
		Всего:	108		35	73	

Для заочной формы обучения

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ИЗ	СРС	
1	Техника дирижирования. Ритмические этюды по дирижированию	V	14		2	12	Устные ответы
2	Координация движения рук	V	13		1	12	Устные ответы, письменные работы
3	Совершенствование навыков техники	V	14		2	12	Устные ответы.
4	Дирижирование по клавиру	V	13		1	12	Устные ответы
	Итого		54		6	48	
5	Дирижирование по партитуре для эстрадного оркестра	VI	14		2	12	Устные ответы
6	Совершенствование техники дирижирования. Работа над преодолением технических сложностей	VI	13		1	12	Устные ответы.
7	Составление плана работы с эстрадным оркестром	VI	14		2	12	Устные ответы.
8	Репетиционная работа в эстрадном оркестре	VI	13		1	12	Устные ответы.
	Итого		54		6	48	Зачет с оценкой
		Всего:	108		12	96	

1.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет «Дирижирование». Техника дирижирования. Ритмические этюды по дирижированию

Дробление долей такта. Дирижирование затактов. Показ вступлений голосов (исполнителей). Приемы показа фермат. Снятие звучания. Паузы. Роль самостоятельных движений рук при дирижировании. Дирижирование неравномерно-сложных (сложно-смешанных) размеров. Метрономические обозначения.

Индивидуальные занятия со студентом рекомендуется начать с постановки дирижерского аппарата и анализа дирижерского жеста

Под правильной постановкой дирижерского аппарата студента подразумевается не только момент, предшествующий дирижированию, но и положение рук, корпуса и головы в самом процессе дирижирования. Особое внимание следует обращать на преодоление скованности рук в кистевом суставе.

Строение дирижерского жеста следует показать в движении рук по вертикали, соответственно первой доле такта, в различном темпе, характере и динамике музыки.

Дирижерский жест состоит из трех фаз, которые обычно называют: замах, взмах и отражение. Демонстрируя строение дирижерского жеста и взаимозависимость всех фаз, целесообразно показать студенту возможность наиболее полно раскрыть свой исполнительский замысел и активно воздействовать на оркестр.

При изучении произведения и подготовке к дирижированию студент должен составить исполнительский план, выявить музыкальные образы произведения, определить темп, динамику, найти выразительные технические приемы.

Тема 2. Координация движения рук

Дирижер, как руководитель исполнительного творческого коллектива, во время работы над музыкальным произведением, а особенно во время его концертного исполнения является посредником между композитором и оркестром, композитором и слушателем.

Репетиционному этапу работы над музыкальным произведением предшествует предварительная работа дирижера над партитурой. Изучая нотный текст, дирижер постигает композиторский замысел, стилевые и жанровые особенности произведения и, на этой основе, вырабатывает собственное представление звучания данного сочинения.

Одновременно, дирижер вырабатывает технологию организации исполнения произведения, а начинающий дирижер и технику дирижирования, позволяющую наиболее убедительным образом раскрыть содержание музыки.

Тема 3. Совершенствование навыков техники

Руки, как главная и наиболее важная часть дирижерского аппарата, требуют особого внимания и ряда специальных упражнений. Основная проблема на начальном этапе – «зажатость» рук и плечевого пояса. Поэтому начинать работу нужно с проверки и освобождения, если требуется, этой части дирижерского аппарата. К таким упражнениям мы относим: расслабление отдельных частей руки (кисти, предплечья, плеча) из положения вытянутой, поднятой руки; круговые вращения кистью, предплечьем, «мельница» всей рукой вперед, назад, двумя вместе.

Полезны, параллельно с расслабляющими упражнениями, упражнения на координацию движений: «мельница» двумя руками в разные стороны, сходящиеся и расходящиеся круговые движения кистью, предплечьем, «рисование» кистью разнообразных геометрических фигур (дуга, круг, треугольник, квадрат). При этом следует особо обращать внимание на правильную постановку кисти – ладонью вниз, с закругленными, свободно разведенными пальцами. Все движения должны быть естественными и пластичными.

Поможет, на наш взгляд, показ и сравнение движений из музыкальной исполнительской деятельности и жизненных ассоциаций. Например, постановка руки как при взятии звука на фортепиано, «рисование» воображаемой кисточкой на стене, «бросание детского мяча» об пол, стену, «прощальное махание платочком» и т. п.

Подготовительный этап по времени непродолжителен, упражнения занимают 10 – 15 минут каждого занятия и проводятся небольшими группами (3 – 6 студентов).

Уже через несколько занятий можно перейти к упражнениям, которые в будущем послужат основой для овладения техникой дирижирования. К таким упражнениям можно отнести:

- круговые движения руки с отдачей (игра в скакалку): рука при движении вверх замедляет движение, и ускоряет его при движении от верхней точки к нижней, как бы ударя о воображаемую плоскость;
- отскок от разных плоскостей (стола, ладони другой руки, воображаемой плоскости) вверх, в сторону в разных точках и на разных уровнях.

Такие упражнения следует разнообразить за счет постановки проблемных задач:

- промаршировать, «прошагать» рукой разные марши – военный, спортивный, детский;
- привлечения ассоциативных связей («прыжки» рукой с разбега и с места, подскок – вдох, падение руки – выдох и др.).

Тема 4. Дирижирование по клавиру

Изучение музыкального содержания произведения. Краткие сведения об авторе. Стилль и жанр произведения. Дирижирование произведениями по клавиру в соответствии с индивидуальным планом студента.

Совершенствование техники дирижирования. При дирижировании по клавиру студент должен стремиться представить себе произведение в оркестровом звучании. Необходимо всемерно развивать оркестровое мышление студента и умение управлять воображаемым оркестром. В результате изучения произведения по клавиру студент должен, чувствовать себя свободно и уверенно в основных дирижерских схемах; усвоить целый ряд технических приемов дирижирования; добиться максимальной выразительности дирижерских жестов; уверенно внутренне представлять и внешне передавать темп, характер и динамику произведения. Все произведения, изучаемые по клавиру, дирижируются на память, так как дирижирование по нотам сковывает исполнителя, исключает самоконтроль за дирижерским аппаратом и не дает ему возможности полностью проявить дирижерские исполнительские качества, волю и темперамент.

При изучении произведений в классе следует уделить внимание развитию навыков аккомпанемента солисту-певцу или инструменталисту.

С этой целью в индивидуальный план студента включаются: арии из опер, романсы для голоса и пьесы для различных духовых инструментов. При этом желательно привлечение к совместной работе в дирижерском классе не только концертмейстера, но и соответствующего солиста.

Особое внимание следует обратить на дирижерскую схему с остановками на каждой доле такта и ясным замахом к последующей доле.

Студент должен твердо уяснить себе, что замах имеет первостепенное значение для достижения хорошего оркестрового ансамбля, т.к. он предупреждает музыкантов о предстоящем звучании. Уяснение взаимосвязи замаха с темпом, характером и динамикой музыки - основная задача первых уроков по дирижированию.

Дробление долей такта показывается сначала на произведениях в медленном темпе, при замедлениях, при сложных и мелких ритмических длительностях.

При изучении схем дирижирования необходимо следить за тем, чтобы студент делал ясный глубокий взмах на первой доле такта, а взмахи, идущие в стороны от себя, имели горизонтальное направление. Начинать изучение целесообразно с четырехдольной схемы, т.к. в ней применяются жесты в четырех основных направлениях: вниз, к себе, в сторону и вверх. Различные сочетания этих основных жестов составляют все остальные схемы, которые изучаются по степени трудности их выполнения.

При дирижировании затактов (затактовых вступлений) обращается внимание студента на то, что затакты бывают двух видов: 1) затакты, звучание которых совпадает с началом счетной доли и, следовательно, с дирижерским взмахом; 2) затакты, не совпадающие с началом счетной доли, звучание которых начинается после замаха дирижера.

Приемы показа этих двух видов затакта зависят от их длительности и существенно отличаются друг от друга.

Показ вступлений голоса (исполнителя) состоит из двух взаимосвязанных элементов: жеста и взгляда дирижера. В работе над этим приемом необходимо добиваться осмысленного жеста и взгляда, которые должны своевременно предупреждать о предстоящем вступлении, его характере и динамике.

Изучая приемы показа фермат, учащийся должен уяснить условные дирижерские выражения: «поставить фермату» и «снять фермату». Первое из них означает, что дирижер фиксирует жестом начало звучания, обозначенного ферматой, второе указывает на момент прекращения этого звучания же ясным, четким жестом.

Уже на раннем этапе обучения следует обратить внимание на развитие независимости движения обеих рук. Необходимо добиваться, чтобы обе руки, подчиняясь одной цели, одновременно выполняли различные технические задачи.

Тема 5. Дирижирование по партитуре для эстрадного оркестра

Изучение музыкального содержания произведений по партитуре.

Выявление главных элементов фактуры. Мелодия, гармоническое сопровождение, полифонические голоса, педаль т.д. Дирижирование произведениями различных жанров по партитуре для эстрадного оркестра в соответствии с индивидуальным планом студента. Совершенствование техники дирижирования.

Изучение основ методики репетиционной работы с оркестром.

Обдумывание плана и методики проведения предстоящей репетиции изучаемого произведения в оркестре.

Работа над партитурой ставит перед студентом ряд новых задач. Решению их в большой мере будут способствовать знания и навыки, полученные в результате изучения курсов чтения партитур и инструментовки. Однако целый ряд вопросов, связанных с партитурой, будет решаться в классе дирижирования. Студент должен получить навыки зрительного изучения партитуры, овладеть музыкальным материалом настолько, чтобы запомнить вступление голосов, их расположение в аккорде, общее движение мелодических и гармонических голосов, последовательность гармонических сочетаний, изменение темпов, смену размеров.

Освоение партитуры следует начинать с небольших несложных произведений. В дальнейшем студент приступает к одновременному зрительному и слуховому изучению более сложных незнакомых произведений.

При изучении партитуры необходимо выбрать наиболее выразительные приемы дирижирования, способствующие раскрытию всех особенностей оркестрового звучания и облегчающие оркестру понимание замысла дирижера. Следует добиваться, чтобы учащийся в процессе исполнения мог показать все мелодические линии голосов, гармоническое сопровождение, вступление полифонического голоса.

Тема 6. Совершенствование техники дирижирования.

Работа над преодолением технических сложностей

Для дальнейшего совершенствования мануальной техники можно использовать более сложные задания. Упражнения этой группы осваиваются каждой рукой отдельно и лишь затем дирижируются обеими руками. Они полезны тем, что позволяют сосредоточить внимание на ритмической и динамической сторонах техники дирижирования.

Уровни дирижерской техники.

Мануальная техника дирижера выполняет различные функции, которые можно расположить в следующем порядке возрастающей сложности и содержательности.

Первый уровень – руководство ансамблем исполнения [тактирование]:

Определение начального момента каждой доли такта.

Обозначение метра как отношения сильных и слабых долей;

Определение темпа исполнения;

Определение относительной силы звука;

Определение отрывистости или связности звукоизвлечения;

Показ вступлений, снятия звука, пауз, фермат и т.д.

Второй уровень – руководство ритмозвуковой стороной исполнения:

Отображение движения звуков внутри счетной доли;

Отображение ритмической структуры доли;

Третий уровень – выявление характера интонирования, произнесения текста:

Фразировка и артикуляция;

Исполнительские штрихи;

Динамика как средство передачи образно-эмоционального содержания музыкальной мысли;

Четвертый уровень – передача динамичности развития музыкальной ткани:

Сильные и слабые доли, опорные и переходные доли такта;

Устремление к точке кульминации;

«Перспектива» музыкального движения;

Передача структурных элементов [мотив сжатия и расширения, членение и суммирование];

Передача логики и динамичности развития музыкальной ткани произведения;

Пятый уровень – выражение образности музыкального движения:

Характер и вид движений - взлет, парение, кружение, нагнетание, удар, скольжение и т.д.

Звуковой колорит [светлый, темный, яркий, мрачный и т.д.];

Характер дирижерского «туше» [решительный, плотный, воздушный и т.д.];

Шестой уровень – выражение характерности музыкального образа и его эмоционально-смыслового содержания:

Выражение характера музыки [весело, грустно, торжественно, драматично и др.], обозначенного авторскими ремарками.

Выражение эмоционального подтекста музыки.

Седьмой уровень – волевое воздействие на исполнителей

Отношение к передаче авторского текста:

- формально-точное воспроизведение нотного текста;

- осмысленное образно-эмоциональное, творчески активное воплощение музыкального содержания произведения;

- различные уровни и степень волевого воздействия на исполнителей – от жестов, лишь образно «иллюстрирующих» музыкальные «события», до активно воздействующих на исполнителей, способствующих созданию у них нужного эмоционального тона, творческого отношения к процессу исполнения;

Приведенная схема соотношения уровней условна, для разных дирижеров последовательность может быть различной. То, что представляет трудность для одного, может оказаться более легким для другого, и наоборот. В представленный перечень внесены лишь специально выделенные из целого выразительные элементы и стороны дирижирования. Естественно, что в момент исполнения каждая фраза, отрезок звучания могут потребовать разных выразительных средств в их различных сочетаниях. В действиях дирижера они применяются в зависимости от задачи, которая возникает в каждый конкретный момент исполнения.

Тема 7. Составление плана работы с эстрадным оркестром

Составление примерного плана проведения репетиции с оркестром.

Ознакомление коллектива оркестра с произведением (проигрывание). Работа над преодолением технических трудностей. Словесные пояснения и замечания дирижера в процессе репетиции. Сольфеджирование. Работа над строем. Временные объединения инструментов и групп при разучивании деталей произведения. Работа над ансамблем. Генеральная репетиция и исполнение произведения в концерте.

Изучая произведение и дирижируя им в классе, педагог должен обращать внимание студента на задачи, связанные с планированием и методикой проведения репетиции.

Тема 8. Репетиционная работа в эстрадном оркестре.

1. Приступая к репетиции с оркестром, студент должен иметь твердый общий исполнительский замысел, который предполагает: установление темпа, характера переходов от одного темпа к другому, определение кульминаций и др.

2. Составляя примерный план репетиции на основе

- анализа партитуры и своего исполнительского
- замысла, дирижер предусматривает, на какие
- детали партитуры следует обратить внимание в ходе
- репетиции.

3. Задача дирижера - организовать работу оркестра над произведением и руководить им, помогать музыкантам преодолеть ансамблевые и технические трудности, добиваться стройности и красоты звучания.

4. Проведение репетиции с коллективом требует воспитания у студента воли, инициативы, энергии и настойчивости в осуществлении художественных намерений.

5. Первым этапом репетиции может быть проигрывание произведения с оркестром без остановки. Цель такого проигрывания - ознакомление коллектива с музыкальным содержанием произведения.

6. Работа с исполнителями по преодолению технических и ансамблевых трудностей проводится как в составе всего оркестра, так и по группам.

7. Студент-дирижер должен свободно и уверенно пользоваться общими репетиционными навыками, а именно: быстро ориентироваться в партитуре, точно указывать цифру и такт, с которого он хочет начать работу или где выявилась

неточность исполнения, четко формулировать требования к оркестру, вытекающие из авторских указаний и содержания музыки.

8. В ходе репетиции дирижер пользуется различными способами воздействия на оркестр: он может объяснить художественную задачу и свои требования словесно, спеть фразу так, как он хотел бы ее услышать и, наконец, воспользоваться основным средством воздействия — собственно дирижированием.

9 Словесные замечания дирижера должны быть краткими, конкретными и понятными для исполнителей. Сольфеджирование является действенным способом пояснения характера исполнения, но пользоваться им нужно только тем студентам, которые в состоянии спеть фразу интонационно правильно.

10. Обычно дирижеры проверяют строй инструментов оркестра в начале репетиции. Однако практика показывает, что строй должен находиться в сфере внимания дирижера постоянно, корректура строя и отдельных интонаций - одна из важнейших задач репетиционной работы.

Разучивая отдельные элементы произведения, дирижер может воспользоваться методом временного объединения оркестровых инструментов и групп, как на основе общности оркестровых функций, так и на их дополнении и противопоставлении.

Фактура произведения подсказывает наиболее целесообразные сочетания дополняющих друг друга голосов.

11. Добиваясь ансамблевого звучания при исполнении произведения, дирижер должен следить за:

- одновременностью вступления голосов и атаки звука;
- метрической устойчивостью и одновременностью исполнения ритмических деталей;
- единством исполнения динамических оттенков и темповых отклонений;
- одновременностью снятия звучания.

12. Генеральная репетиция оркестра, по возможности, проводится на той площадке, на которой предполагается выступление оркестра. На генеральной репетиции дирижер должен дать возможность оркестру почувствовать уверенность. При исполнении произведения в концерте ответственность исполнителей и дирижера за выступление вызывает особый творческий подъем и волнение. Все то, что сделано дирижером и коллективом в период подготовки, как в фокусе собирается воедино в то время, когда произведение звучит со сцены, и оркестр, послушный воле дирижера, раскрывает содержание произведения.

13. Дирижер, проводя репетицию, должен проявлять максимальное уважение к исполнителям, не допуская резких или унижающих достоинство выражений. Уважение и доброжелательность дирижера к исполнителям - залог успеха в работе.

1.2.3. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Данный раздел включает все основные виды практических заданий в курсе «Дирижирование». Практические задания студентов должны быть направлены на углубленное усвоение навыков дирижирования.

Практические занятия включают в себя дирижирование джазовых стандартов, исполняемых в разных составах.

Примерный список джазовых стандартов:

Sweet Georgia Brown
There Will Never Be Another You
Up Jumped Spring
Stella By Starlight
Solar
Take The A Train
The Girl From Ipanema
Scrapple From The Apple
There Is No Greater Love
St. Thomas
Yesterdays
I'll Remember April
I'm Old Fashioned
Footprints
Four
Have You Met Miss Jones
How High The Moon
I Hear a Rhapsody
I Love You
Alone Together
Autumn Leaves
Billie's Bounce
Black Orpheus
Blue Bossa

1.3 Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Мохонько, А.П. Дирижирование [Электронный ресурс]: методические указания / А.П. Мохонько .– Кемерово: КемГУКИ, 2013 .– 68 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/237212>
2. Вейнгартнер, Ф.О дирижировании [Электронный ресурс] / Ф.О. Вейнгартнер. – Санкт - Петербург: Композитор, 2015. – 56 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63274>
3. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2015. – 252 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/73040>

Дополнительная литература

1. Хайкин, Б.Э. Беседы о дирижерском ремесле [Текст] / Б.Э. Хайкин – Москва: Сов. композитор, 1984. – 240 с.
2. Иванов-Радкевич, А.П. О воспитании дирижера [Текст] / А.П. Иванов-Радкевич. – Москва: Музыка, 1973. – 78 с.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Дирижирование»

Работе с учащимися-дирижерами над преодолением технических, художественных, трудностей должно предшествовать прослушивание произведения целиком или его проигрывание.

По окончании каждого семестра по данному предмету преподавателем выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущего учета занятий.

Оценка успеваемости учащихся выставляется с учетом степени овладения профессиональными дирижерскими навыками работы с оркестром

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Дирижирование»

Основные виды самостоятельной работы:

Отработать и закрепить дирижерские приемы, полученные на уроке:

- а) отработка элементов дирижерского жеста.
- б) работа над вспомогательными упражнениями дирижерского аппарата
 - > Упражнения для устранения зажатости рук
 - > Упражнения для развития кистей рук
 - > Работа над техникой и точностью удара
 - > Отработка ауфтактов к различным долям такта
 - > Работа над дифференциальностью жеста
- в) работа над ошибками и проблемами дирижирования музыкальных произведений, которые выявлены преподавателем в ходе показа задания на уроке.

4. Требования (критериальные показатели) к уровням освоения программы

Зачетно-экзаменационные требования

Критериальные показатели уровня освоения учебной программы:

Зачтено / «Отлично» – студент исчерпывающе полно изложил теоретический материал и без ошибок продирижировал два выбранных произведения, а также ответил на дополнительные вопросы;

Зачтено /«Хорошо» – студент достаточно полно изложил теоретический материал, ответил на большинство дополнительных вопросов, хорошо продирижировал выбранные произведения;

Зачтено /«Удовлетворительно» – студент не полно изложил теоретический материал, продирижировал произведения с большим количеством неточностей, не ответил на дополнительные вопросы;

Не зачтено / «Неудовлетворительно» – студент не полно и ошибочно изложил теоретический материал, не точно продирижировал (или не продирижировал совсем) выбранные произведения, не ответил на дополнительные вопросы.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1

часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.