



**Рабочая программа дисциплины  
«Дирижирование»**

в рамках программы подготовки кадров высшей квалификации –  
программы ассистентуры-стажировки по специальности:

**53.09.05 Искусство дирижирования**

по виду:

**«Дирижирование оркестром народных инструментов»**

**Квалификация:**

Дирижер высшей квалификации.

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Уровень образования – высшее образование

Нормативный срок обучения – 2 года

Рабочая программа предназначена для ассистентов-стажеров разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по виду «Дирижирование оркестром народных инструментов») (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

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

Разработчик: Бакланов А.Д., профессор кафедры оркестровых народных инструментов, заслуженный артист РФ, профессор.

Рассмотрена на заседании кафедры оркестровых народных инструментов

Протокол № 8 от 25.03.2020

Зав. кафедрой

/О.В. Слева/

## Содержание

1. Пояснительная записка
  - Цель и задачи освоения учебной дисциплины
  - Место дисциплины в структуре образовательной программы
  - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
  - Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
2. Содержание дисциплины – темы (разделы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и видов самостоятельной работы обучающихся
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

## Пояснительная записка

### Цель и задачи освоения учебной дисциплины

#### Цель изучения дисциплины

Подготовка высокопрофессионального дирижера оркестра русских народных инструментов, обладающего глубокими знаниями, крепкими навыками и опытом практической работы в современных профессиональных творческих коллективах.

**Задачами** дисциплины являются:

- формирование мотивации к постоянному поиску творческих решений в процессе занятий в классе оркестрового дирижирования;
- воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
- развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов;
- развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания;
- развитие мелодического, гармонического, тембрового слуха;
- стимулирование творческой инициативы в ходе освоения партитуры;
- обобщение опыта работы лучших представителей дирижерского искусства;
- изучение методической литературы, освещающей вопросы дирижирования.

#### Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

**знать:** основные положения методики работы с профессиональными творческими коллективами, разнообразный по жанрам и стилям классический и современный репертуар для оркестра русских народных инструментов, методическую литературу по вопросам дирижёрского искусства, принципы формирования концертного репертуара профессионального коллектива;

**уметь:** выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, самостоятельно анализировать партитуру и выявлять её основные технические сложности, грамотно прочитывать нотный текст, вырабатывать адекватную авторскому замыслу интерпретацию сочинения;

**владеть:** мануальной техникой дирижирования, методикой работы с профессиональным творческим коллективом, навыками общения с музыкантами-профессионалами, профессиональной терминологией, свободным исполнением на фортепиано произведений различных стилей и жанров.

## Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Дирижирование» является дисциплиной базовой части Блока 1 подготовки ассистента-стажера по основной профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 53.09.05. «Искусство дирижирования» - Дирижирование оркестром русских народных инструментов.

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой оркестровых народных инструментов.

Помимо данной дисциплины, ассистенты-стажеры изучают предметы, тесно связанные в содержательном и практическом отношении с дисциплиной «Дирижирование» и предполагают определенные взаимосвязи. Это «Работа с оркестром», «Инструментовка», «История дирижерского искусства», «Творческая практика».

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

Данная дисциплина расширяет музыкальный кругозор, развивает внутренний музыкальный слух, формирует специфические исполнительские навыки, вырабатывает практические навыки, необходимые для решения профессиональных задач в условиях реальной работы с творческим коллективом.

## Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Дирижирование»

### Характеристика этапов формирования компетенций

Компетенции	Этапы формирования	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Профессиональные компетенции		
ПК-5 Способность осваивать педагогический репертуар разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям	1 год обучения	<b>Знает:</b> - разнообразные стили, жанры, художественные направления, педагогический репертуар; <b>Умеет:</b> - осваивать педагогический репертуар разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям <b>Владеет:</b> - исполнительской деятельностью и репетиционной работой;

<p>ПК-6 Способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>2 год обучения</p>	<p><b>Знает:</b> - сущность осуществления исполнительской деятельности и репетиционной работы в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах <b>Умеет:</b> - создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения <b>Владеет:</b> - исполнительской деятельностью и репетиционной работой</p>
<p>ПК-9 Способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям</p>	<p>1-2 год обучения</p>	<p><b>Знает:</b> -разнообразные стили, жанры, художественные направления, педагогический репертуар; <b>Умеет:</b> - осваивать репертуар разнообразный по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям <b>Владеет:</b> - способностью мобильно решать профессиональные задачи</p>

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины – 20 зачетных единиц (720 часов), практических – 85 ч., самостоятельной работы – 635 часа.

Объем дисциплины	Всего
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/часы	20/720
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего	85
Аудиторная работа по учебному плану (всего):	85
в том числе:	
Лекции	
Практические занятия	85
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	635
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен в конце первого года обучения, зачет в конце второго года обучения)	-
Год обучения	1,2

## Объем дисциплины по годам обучения

Период Виды учебных занятий	1 год обучения	2 год обучения
Аудиторные занятия (в часах)	35	50
Количество часов в неделю	1	1,5
Самостоятельная работа	289	346

## Содержание дисциплины (по годам обучения)

Тема изучения дисциплины	Кол- во часов	Вид учебных занятий	Вид Самостоятельной работы
<b>1 год обучения</b>			
Вводный урок «Особенности работы над партитурой симфонического оркестра»	1	Практическое занятие	–
Формирование программы промежуточной аттестации	1	Практические занятия, слуховой анализ произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»	Прослушивание в аудио и видеозаписях вариантов программы промежуточной аттестации
Изучение симфонических произведений венских классиков	6	Практические занятия	Разбор нотного текста, анализ партитуры, работа над штрихами, интонационными и выразительными средствами. Работа над выстраиванием драматургии произведения. Выучивание наизусть
Изучение симфонических произведений русских композиторов XIX века	6	Практические занятия, анализ	Разбор нотного текста, работа над

		произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»	интонационными и выразительными средствами. Работа над выстраиванием драматургии произведения. Выучивание наизусть
Урок «Особенности работы над партитурой оркестра русских народных инструментов»	1	Лекционное занятие с практической частью	—
Изучение произведений для оркестра русских народных инструментов композиторов первой половины XX века	10	Практические занятия, обсуждение результатам прослушивания изучаемых произведений	Разбор нотного текста, анализ фактуры произведения и выразительных средств. Работа над балансом голосов. Выучивание наизусть
Изучение произведений для оркестра русских народных инструментов композиторов второй половины XX века. Подготовка к экзамену.	10	Практические занятия, осуждение предстоящего выступления на экзамене	Анализ партитуры: голосоведение, динамика, темпы, выявление кульминаций. Самостоятельная подготовка к предстоящему экзамену
<b>2 год обучения</b>			
Формирование программы промежуточной аттестации	6	Слуховой анализ произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет, обсуждение, разбор произведений в классе	Прослушивание в аудио и видеозаписях вариантов программы промежуточной аттестации
Работа над созданием собственной интерпретации исполняемой программы	12	Практические занятия	Анализ фактуры произведения, особенностей стиля композитора, прослушивание записей.
Работа над драматургией каждого произведения в отдельности, выстраивание программы в целом	6	Практические занятия	Анализ формы произведения, выявление кульминации.



Детальная отработка каждого произведения программы, проигрывание программы целиком	10	Практические занятия	Анализ исполняемых произведений, критический взгляд на собственное исполнение
Подготовка к зачету.	6	Практические занятия, обсуждение качества исполненной программы	Самостоятельный анализ проигрываний программы
Подготовка к зачету	10	Практические занятия, обсуждение предстоящего мероприятия	Подготовка к выступлению на зачете

### **Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся**

#### **Список литературы:**

##### **Основная**

1. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф.Вейнгартнер. - Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63274>
2. Ержемский, Г. Психология дирижирования / Г. Ержемский. – Москва: Музыка, 1988.-80с.
3. Канерштейн, М. Вопросы дирижирования / Канерштейн. - Москва: Музыка, 1972.- 255с.
4. Кондрашин, К. Мир дирижера / К. Кондрашин. – Ленинград: Музыка, 1976.- 192с.
5. Мусин,И. Техника дирижирования / И.Мусин. – Ленинград: Музыка, 1967.-352с.
6. Мусин, И. О воспитании дирижера / И.Мусин. – Ленинград: Музыка, 1987.- 247с.
7. Мусин, И. Язык дирижерского жеста / И.Мусин. - Москва: Музыка, 2011.-232с.
8. Рождественский, Г. Дирижерская аппликатура/ Г. Рождественский. - Ленинград: Музыка, 1974.-103с.

##### **Дополнительная**

1. Аносов, Н. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания современников / Н.Аносов – Москва: Сов.композитор, 1978.-212с.
2. Берлиоз, Г. Дирижер оркестра / Г.Берлиоз // Дирижерское исполнительство.- Москва: Музыка, 1975.- С.68-87.
3. Вагнер, Р. О дирижировании / Р.Вагнер // Дирижерское исполнительство.- Москва: Музыка, 1975.- С.87-132.
4. Вагнер, Р. Отчет об исполнении Девятой симфонии Бетховена /Р.Вагнер// Дирижерское исполнительство. – Москва: Музыка, 1975.- С.133-147.
5. Вуд, Г. О дирижировании / Г.Вуд. - Москва: Музгиз, 1958. -104с.
6. Дирижерское исполнительство. Практика. История / сост.Л. Гинзбург.- Москва: Музыка, 1975.-631с.
7. Искусство А.Тосканини /сост. Л.М. Тарасов. - Ленинград: Музыка, 1974.-272с.
8. Лайнсдорф, Э. В защиту композитора / Э. Лайнсдорф.- Москва: Музыка, 1988.– 303с.
9. Мелик-Пашаев, А. Воспоминания /А. Мелик - Пашаев. - Москва: Музыка, 1976.– 333с.
- 10.Мюнш, Ш. Я – дирижер / Ш. Мюнш. - Москва: Музыка, 1982.-63с.
- 11.Пазовский, А. Записки дирижера / А.Пазовский. - Москва: Музыка, 1966.- 562с.
- 12.Рождественский, Г. Мысли о музыке / Г.Рождественский.- Москва: Сов. композитор, 1975.-198с.
- 13.Хайкин ,Б. Беседы о дирижерском ремесле / Б.Хайкин. - Москва: Сов. композитор, 1984.- 264с.

### **Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 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/>

**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](http://www.biblio-online.ru)

## **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).

### **Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

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 узко профессиональной сфере. Естественно, что до первой встречи с исполнительским 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. Исходя из этого очевидно, что учебная программа по дисциплине

«Дирижирование» включает в себя процесс изучения и освоения мануальной дирижерской техники. Важно, чтобы развитие двигательных навыков происходило с опорой на внутренние музыкальные представления. В процессе классных занятий серьезное внимание должно уделяться организации психической деятельности – концентрации, слуховой сосредоточенности, 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.

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 студента должно проходить в процессе постижения лучших симфонических образцов мировой и отечественной музыкальной культуры.

## **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.

## Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

### Перечень лицензионного программного обеспечения

- Windows XP(7)
- Microsoft Office 2007(2010)
- Adobe Audition 3.0
- Adobe Premiere Pro CS 4.0
- ABBYY Fine Reader 10
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security

### Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

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 нахождения учебных кабинетов и объектов
Дирижирование	Ауд. <b>421</b> для индивидуальных занятий. Оборудование: два ф-но, дирижерская подставка, пульт, стол, стулья.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. <b>104</b> Библиотека	
	Ауд. <b>103</b> Читальный зал	
	Ауд. <b>201</b> Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	
	Ауд. <b>202</b> Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья,	
	Ауд. <b>321</b> Кабинет музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	

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.

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