

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра оркестровых инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А.Федоричева

_____ 29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДИРИЖИРОВАНИЕ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.02 Оркестровые духовые и ударные инструменты

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							Заочная									
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Индивидуальные занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Индивидуальные занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
1	1	10	25	-	25	26	Зачет	1	1	11	4	-	4	61	-	-
	2		25	-	25	26	Зачет		2		4	-	4	61	-	Зачет
2	3		25	-	25	26	Диф. зачет	2	3		3	-	3	61	-	-
	4		25	-	25	26	-		4		3	-	3	61	-	Диф. зачет
3	5		27	-	27	26	Экзамен	3	5		3	-	3	61	-	-
	6		27	-	27	26	-		6		3	-	3	61	-	-
4	7		27	-	27	26	Диф. зачет	4	7		3	-	3	60	-	-
	8		27	-	27	26	Экзамен		8		3	-	3	60	-	-
Всего		10,0	208	-	208	152	Диф. зачет, зачет, экзамен	Всего		11,0	26	-	26	370		Диф. зачет, зачет

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал Йовса С. Н., зав. кафедры оркестровые инструменты, заслуженные деятель искусств Украины, доцент кафедры оркестровые инструменты.

Рассмотрено на заседании кафедры оркестровые инструменты (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского»)

Протокол № _____ от _____ 2019 г. Зав. кафедрой _____ С.Н. Йовса

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Дирижирование» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 – 4 курса (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, семестр) направлений подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Важная роль в методике преподавания дирижирования отводится вопросу направленности обучения и весь процесс по изучению тех или иных дирижерских приемов и жестов оправдывать целесообразно. На аудиторных занятиях необходимо требовать от студента представления воображаемого духового оркестра, внутреннего слушания звучания оркестра. Для этого педагог должен обязательно рекомендовать учащимся посещать концерты духового и симфонического оркестров, репетиции, слушать записи.

Процесс обучения дирижированию, то есть умению передать системой жестов содержание музыки, обязательно должен опираться на прочное знание учащегося исполняемых произведений.

Дирижирование за пультом - последний этап большой предварительной работы, итог тщательного изучения произведения, воплощение в жесты продуманной и прочувствованной музыки. Работа над партитурой подразумевает внимательное изучение произведения, всесторонний его анализ, воплощение в жесты, то есть дирижирование. Приступая к работе над произведением, необходимо обдумать его содержание, основную идею, литературный текст.

Проводить эту работу нужно на протяжении всех лет обучения. В связи с обозначенной задачей и обучением в музыкальном вузе студент должен овладеть минимумом музыкально-педагогического репертуара и инструктивного материала. Последовательность, в которой осуществляется это обучение, а также перечень материалов, в каждом частном случае определяется в зависимости от индивидуальных особенностей студента, музыкальных способностей и подготовки.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия – 208 часа для очной формы обучения, и 26 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 152 часа для очной формы обучения, и 370 часов для заочной формы обучения.

Формы контроля (экзамен, дифференцированный зачет, зачет) проводится в форме академического концерта.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: дисциплина «Дирижирование» направлена на формирование навыков дирижера оркестра духовых инструментов, на овладение знаниями в сфере музыкально-инструментального исполнительства.

Задачи:

- освоить навыки техники дирижирования;
- привить навыки самостоятельной работы над оркестровой партитурой;
- научить приемам репетиционной работы с оркестром;
- получить практический опыт дирижерско-оркестрового исполнительства;
- знакомство с репертуаром симфонического и духового оркестра.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс дисциплины «Дирижирование» входит в вариативную часть дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Данная дисциплина начинается с 1 курса I семестра и проходит на протяжении всего периода обучения.

Основывается на базе дисциплин: «Инструментоведение», «Гармония», «Оркестровый класс», «Чтение с листа», «Специальный инструмент».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Чтение оркестровых партитур», «Инструментовка».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 53.03.02 Музыкально инструментальное искусство:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-5	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6	готовностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности
ОПК-5	готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-3	способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей
ПК-4	способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте
ПК-7	готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях
ПК-21	готовностью к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром
ПК-29	готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства, нормативных и менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ПК-30	способностью осуществлять художественное руководство творческим коллективом (самодельными/любительскими в области народного творчества), руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны

знать:

- технику дирижирования и её элементы;
- отражения метроритмической основы мелодии в жестах дирижера;
- порядок и диапазон каждого инструмента симфонического и духового оркестра;
- строй музыкальных инструментов, транспонировка;

уметь:

- организовать симфонический и духовой оркестр;
- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов;
- подобрать доступный репертуар;
- дирижировать по партитуре, дирекциону;
- читать партитуры без аккомпанемента;
- составлять репетиционный план;
- самостоятельно работать над музыкальным произведением;
- выражать художественные образы произведения жестами дирижера;
- подготовить и провести генеральную репетицию перед вступлением;
- применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть:

- техникой дирижирования;
- навыками комбинированным снятием в различных местах произведения;
- навыками решения технических и художественных задач в работе над музыкальным произведением;
- приемами психической саморегуляции;
- профессиональной терминологией.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		о	и	п с.р.		и	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Анализ художественных и технических особенностей музыкального произведения, образного содержания.	33	19	-	14	37	3	-	34
Основные установки в постановке дирижерского аппарата.	33	19	-	14	35	2	-	33
Ауфтакт, его виды, основные приемы исполнения.	31	18		13	35	2		33
Приемы дирижирования простыми, сложными и сложно-смешанными размерами.	33	19		14	37	3		34
Элементы художественной выразительности общемузыкальные (темп, динамика, фразировка, оркестровая фактура, артикуляция).	33	19		14	35	2		33
Приемы дробления и укрупнения основной метрической единицы.	33	19		14	36	2		34
Технические приемы выполнения фермат и осознание их художественной роли.	31	18		13	35	2		33
Контрастные темпы и контрастная динамика, переменный размер.	31	18		13	35	2		33
Изучение приемов дирижирования имитационной полифонией (имитация, fuga, фугато), подголосочной полифонией.	35	20		15	38	3		35
Овладение драматургическими принципами в трактовке единства формы и содержания.	32	19		13	35	2		33
Совершенствование жанрово-стилистических представлений на материале симфоний, кантат, сюит и т.п.	35	20		15	38	3		35
Всего часов :	360	208	-	152	396	26	-	370

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Анализ художественных и технических особенностей музыкального произведения, образного содержания.
2. Основные установки в постановке дирижерского аппарата.
3. Ауфтакт, его виды, основные приемы исполнения.
4. Приемы дирижирования простыми, сложными и сложно-смешанными размерами.
5. Элементы художественной выразительности общемузыкальные (темп, динамика, фразировка, оркестровая фактура, артикуляция).
6. Приемы дробления и укрупнения основной метрической единицы.
7. Технические приемы выполнения фермат и осознание их художественной роли.
8. Контрастные темпы и контрастная динамика, переменный размер.
9. Изучение приемов дирижирования имитационной полифонией (имитация, fuga, фугато), подголосочной полифонией.
10. Овладение драматургическими принципами в трактовке единства формы и содержания.
11. Совершенствование жанрово-стилистических представлений на материале симфоний, кантат, сюит и т.п.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Дирижирование» является работа над полученным материалом на занятиях с преподавателем. Характер и направленность самостоятельных занятий обучающихся дирижированию обуславливается самой спецификой дирижерского искусства.

Многоплановость дирижерской специальности требует многообразных форм и методов самостоятельной работы. Большое значение для развития и способностей студента имеет сама партитура изучаемого произведения. Работа над партитурой может вестись в трех направлениях:

- освоение партитуры за инструментом;
- освоение при помощи внутреннего слуха;
- мануальное освоение.

Первые два направления, имея общность установок и методов, тесно связаны друг с другом и условно определяются как «исполнительско-аналитическая» форма работы. Мануальное освоение произведения можно назвать «практической», «дирижерской» формой работы.

8. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

СХЕМА ТРАКТОВКИ НА "ЧЕТЫРЕ "

- Д. Верди – Хор и марш из оперы "Аида"
- А. Хачатурян – Адаптино
- Г. Свиридов – "Грустная песня"
- Т. Хренников – Серенада из музыки к комедии В. Шекспира «Много шума из ничего»
- М. Мордасов – Танец
- Д. Верди – Хор израильтян з опери "Набукко"
- К. Потер – "Я люблю тебя"
- Р. Паулс – Мелодия из кинофильма "Театр"
- Р. Паулс — Мелодия з кинофильма "Долгая дорога в дюнах"
- Я. Степовой – "Прелюд памяти Т.Г. Шевченко"

СХЕМА ТРАКТОВКИ НА "ТРИ"

- Т. Хренников – Вальс
- Р. Паулс - "Бабочки на снегу"
- П. Чайковский - Немецкая песенка из "Детского альбома"
- Ф. Шуберт - Серенада
- П. Чайковский - "Сладкая мечта" из "Детского альбома"
- И. Шамо - Веснянка
- Н. Огинский - Полонез
- Э. Григ - Тане эльфов
- Э. Григ - Вальс ля-мажор
- Э. Куртис — "Вернись в Сорренто"

СХЕМА ТРАКТОВКИ НА „ДВА"

- Н. Глинка - Марш Черномора из оперы "Руслан и Людмила"
- С. Рахманинов - Итальянская полька
- П. Чайковский - Хор из "Детского альбома"
- Э. Григ — Листок из альбома
- П. Чайковский - Полька из "Детского альбома"
- Ф. Шуберт - Музыкальный момент ля-бемоль мажор
- И. Брамс– Венгерский танец № 5
- Н. Лисенко – Печальный напев
- Д. Шостакович - Шарманка
- Д. Леннон, П. МакКартни - "Вчера"

СХЕМА ТРАКТОВКИ НА "РАЗ "

- Ж. Бизе - Антракт к IV действию оперы "Кармен"
- О. Глазунов - Испанский танец из балета "Раймонда"
- П. Чайковский - Вальс цветов из балета "Щелкунчик"
- П. Чайковский - Вальс из "Детского альбома"
- Ф. Шопен - Вальс № 2 ля-минор
- А. Петров - Вальс из кинофильма "Берегись автомобиля"

СЛОЖНЫЕ, СМЕШАННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ РАЗМЕРЫ

- Л. Бетховен - Соната № 7 ч. II
- В. Калиников - Грустная песенка
- Б. Барток - Вечер в деревне
- О. Бородин — Песня темного леса
- П. Чайковский - Хор крестьян из оперы "Евгений Онегин"
- П. Дезмонд - Играем на пять
- М. Головкич — Обработка украинской народной песни "Повій, вітре Вкраїну"
- М. Резоль - Обработка украинской народной песни "Гуцулка Ксеня"

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Дирижирование» является одной из основных предметов в вариативной подготовке студентов в музыкальных ВУЗах по направлению подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство». Основой предмета «Дирижирование» подготовить учащихся к самостоятельной работе в качестве руководителя творческого коллектива. Она предусматривает обучению и развитие дирижерских навыков и 100% индивидуальных аудиторных занятий проводятся в интерактивной форме.

В процессе занятий преподаватель должен развивать у учащихся умение раскрывать идейно-художественное содержание произведения, воспитывать понимание стиля, выразительности дирижерских жестов, уважения к авторскому тексту. В начальный период обучения особое внимание следует уделять постановке дирижерского аппарата и его свободе. Для преодоления этих трудностей на уроке следует заниматься определенными упражнениями. Положительные результаты начального обучения во многом зависят от строгой методологической последовательности подачи и усвоения учебного материала. Причем этот принцип должен соблюдаться на всем этапе обучения. Усвоение теоретических знаний учащихся следует связывать с изучаемыми произведениями. Такие вопросы, как: сведения об авторе, жанре произведения, содержании указаний автора о темпе и характере музыки, должны быть рассмотрены до практического дирижирования. Целесообразно наряду с устным анализом произведения писать небольшие аннотации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ):

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Выразительное и технически точное дирижирование. Полное донесение художественного образа. Отличное знание голосов партитуры. Содержательный рассказ о творчестве композитора и авторе текста.
Хорошо (4)	Выразительное и технически точное дирижирование. Неполное донесение художественного образа. Неполное знание голосов партитуры. Недостаточно полный рассказ о творчестве композитора и авторе текста.
Удовлетворительно (3)	Дирижирование произведений с техническими неточностями, ошибками. Маловыразительное донесение художественного образа. Незнание некоторых партий. Недостаточно полный рассказ о творчестве композитора и авторе текста.
Неудовлетворительно (2)	Технически неточное дирижирование. Несистематическое посещение текущих занятий по дирижированию. Не подготовлен рассказ о композиторе и авторе текста.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён фортепиано, пианино.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского», имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.