

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра народных инструментов

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

«ОСНОВЫ ДИРИЖЁРСКОЙ ТЕХНИКИ»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация «Концертные струнные инструменты

(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработал:

Кораблев В. Ю., доцент кафедры народных инструментов

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра народных инструментов

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«ОСНОВЫ ДИРИЖЁРСКОЙ ТЕХНИКИ»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

**Специализация «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»**

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

**Рабочую программу разработал:
Кораблев В. Ю., доцент кафедры народных инструментов**

Москва 2023

Содержание

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Дисциплина «Основы дирижерской техники» является курсом по выбору студентов, но очень важна для общемузыкального развития учащегося музыкального факультета ВУЗа и требует от каждого студента глубокого и полного освоения всех богатств национальной культуры. Именно в этом направлении формируется профессиональный облик дирижёра оркестра народных инструментов. Дирижёр должен быть передовым музыкантом, осуществлять задачи эстетического воспитания слушателя, ясно осознавать роль народных оркестров в выполнении этих задач, всемерно способствовать развитию и распространению этой формы искусства. Однако любовь к своей родной культуре должна органически сочетаться со знанием классического наследия, как в области русской музыки, так и зарубежной. Это же требование стимулирует и необходимость глубокого изучения творчества современных композиторов.

Для прохождения курса «Основы дирижерской техники» в РГСАИ выдвигаются студенты начальных курсов, творчески проявившие свои музыкальные способности при вступительных экзаменах, выразившие своё желание, а также не имеющие медицинских противопоказаний для занятия данной специальностью. Процент обучающихся дирижированию на музыкальном факультете невелик и зависит от проведенного набора. Но именно студенты, изучавшие этот курс, наиболее подготовлены к самостоятельной профессиональной деятельности и, создавая творческую атмосферу на факультете, являются стержнем всех коллективов института. Особенностью курса является различная подготовка поступивших, различные зрительные возможности, знание инструментария и дирижёрские навыки. При составлении программы учитывалась также специфика подготовки студентов в специализированном ВУЗе, где высшее образование получают студенты с ограничением в физическом развитии. В силу инвалидности, не все выпускники РГСАИ становятся профессиональными артистами, но навыки, полученные в классе «Основы дирижерской техники», помогают каждому из них при любой музыкальной деятельности, а также являются мощным фактором реабилитации в обществе. Специализация дирижирования прививает учащимся живой интерес к духовной жизни народа, его традициям и творчеству.

Целью освоения дисциплины является:

- освоение основных приемов техники дирижерского жеста;
- воспитание всесторонне образованных, высокопрофессиональных музыкантов, убеждённых пропагандистов народного искусства;
- развитие музыкального вкуса, опирающегося на лучшие образцы классической, народной и современной музыки;
- выявление способностей учащихся не только в рамках специального инструмента, но и в смежных специальностях (аранжировка, дирижирование, композиция, фольклор и др.);
- направление студентов к самостоятельному (а не подражательному) и, в тоже время, оправданному творческим замыслом композитора решению исполнительских задач;
- развитие подлинно дирижёрского слышания оркестра, умения донести до исполнителей и слушателей своё внутреннее осознание музыки.

Задачами, реализуемыми в пределах курса, являются:

- овладение теоретическими основами дирижёрской техники;
- овладение практическими основами мануального жеста, позволяющими убедительно передавать оркестру исполнительские намерения дирижёра-интерпретатора, осуществлять исполнительскую трактовку музыкального произведения;
- дальнейшее развитие исполнительских навыков студентов на основе изучения и исполнения произведений различных стилей и жанров;
- обращение к лучшим образцам ансамблево-оркестровой литературы;
- изучение оркестрового репертуара, необходимого для профессиональной деятельности дирижёра;
- формирование музыкального вкуса, творческого почерка и артистизма посредством

подготовки различных концертных программ и выступлений, мобилизующих творческую активность дирижёра;

- акцентирование внимания на педагогических и психологических аспектах деятельности дирижёра;
- научить студента с потерей зрения проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе освоения художественного материала, преодолевая тем самым определённую инертность, как следствие имеющегося психологического барьера;
- подготовить студента, имеющего физические ограничения, к самостоятельной работе над материалом произведения с использованием технических средств обучения;
- помочь студенту с нарушениями зрения в освоении всех возможностей записи музыкального текста по Брайлю на основе имеющегося у него технического владения этой системы.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности.

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
ПК-8 Способен демонстрировать основные навыки работы с оркестровым коллективом	знать: оркестровый репертуар для различных составов исполнителей; основные оркестровые стили, обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания оркестрового репертуара; профессиональную оркестровую терминологию; уметь: подготовить оркестровые голоса в соответствии с требованиями дирижера; работать с оркестровыми партитурами различных составов; в качестве концертмейстера оркестровой группы или оркестра отрабатывать текст, штрихи, динамику, фразировку; анализировать партитуру; владеть: арсеналом теоретических знаний по анализу музыкального языка и профессиональными навыками работы с различными составами оркестра; навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению оркестровых произведений различных стилей и жанров;	1-2 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Согласно учебному плану дисциплина «Основы дирижерской техники» изучается в 1-2 семестрах 1-го курса.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр	
		1	2
Общая трудоёмкость дисциплины	2 (72)	1 (36)	1 (36)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	25	9	16
- лекции (Л)			
- семинарские занятия (СЗ)			
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)	25	9	16
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	47	27	20
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа			
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	зачет, зачет с оценкой	зачет	зачет с оценкой

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1	I курс (1-й семестр) 1. Вводные занятия, проверка и корректировка навыков и знаний, полученных ранее, знакомство с методиками ведущих педагогов – дирижёров, физиологическая основа жеста, знакомство с основными техническими приемами. 2. Знакомство с методикой работы над партитурой, партиями и клавиром, изучение художественных и технических возможностей оркестровых инструментов. 3. Изучение и дирижирование 2 произведениями для фортепиано, струнного квартета и хора (сонаты, ансамбли, хоровые миниатюры). 4. Отработка основных технических приёмов дирижирования: аутфакт, точка, рефлекс, схемы. Знакомства с основами репетиционной работы. Дирижирование произведениями для ОРНИ и симфонического оркестра: 1. Обработка народной мелодии. 2. Пьеса кантиленного характера; 3. Произведение российского композитора; 4. Произведение зарубежного композитора второй половины XX в.	36				9		27

	В конце семестра – зачет							
2	I курс (2-й семестр) 1. Освоение дирижёрских приёмов, направленных на изменение темпов, динамики; сложные размеры и соответствующие схемы; функции рук; дирижирование с палочкой; знакомство с методикой преподавания дирижирования. 2. Дирижирование 2 произведениями для полного состава ОРНИ и камерного оркестра (пьесы, части сюит). 3. Работа над сложными схемами, акцентами, синкопами, ферматами, характером жеста. Сравнительный анализ дирижёрских школ. 4. Изучение особенностей симфонических партитур. Дирижирование произведениями для ОРНИ и симфонического оркестра: 1. Произведение виртуозного характера. 2. Произведение эпохи романтизма. 3. Оригинальное произведение современного зарубежного композитора. 4. Виртуозное произведение современного отечественного композитора. В конце семестра – зачет с оценкой	36				16		20
	Итого	2 (72)				25		47

Темы дисциплины:

1. Вводные занятия, проверка и корректировка навыков и знаний, полученных ранее, знакомство с методиками ведущих педагогов – дирижёров, физиологическая основа жеста, знакомство с основными техническими приемами.
2. Знакомство с методикой работы над партитурой, партиями и клавиром, изучение художественных и технических возможностей оркестровых инструментов.
3. Изучение и дирижирование двух произведений для фортепиано, струнного квартета и хора (сонаты, ансамбли, хоровые миниатюры).
4. Отработка основных технических приёмов дирижирования: ауттакт, точка, рефлекс, схемы. Знакомства с основами репетиционной работы.
5. Освоение дирижёрских приёмов, направленных на изменение темпов, динамики; сложные размеры и соответствующие схемы; функции рук; дирижирование с палочкой; знакомство с методикой преподавания дирижирования.
6. Дирижирование 2 произведениями для полного состава ОРНИ и камерного оркестра (пьесы, части сюит).
7. Работа над сложными схемами, акцентами, синкопами, ферматами, характером жеста. Сравнительный анализ дирижёрских школ.
8. Изучение особенностей симфонических партитур.
9. Дирижирование произведениями для симфонического оркестра:
 - Пьеса кантиленного характера;
 - Произведение российского композитора;
 - Произведение зарубежного композитора второй половины XX в.
 - Произведение виртуозного характера.
 - Произведение эпохи романтизма.
 - Оригинальное произведение современного зарубежного композитора.

- Виртуозное произведение современного отечественного композитора.

Основные направления деятельности.

Особенностью программы «Основы дирижёрской техники» является то, что в рамках этого курса нет возможности распределить учебный материал по семестрам: от простого к сложному, т.к. это связано с деятельностью оркестрового класса. Итогом репетиционной работы в оркестровом классе является концертное исполнение программы. Работа студента-дирижёра должна быть организована таким образом, чтобы к концу курса исполнить с оркестром как минимум одну пьесу.

Основные способы разучивания нотного материала музыкантами с различными дефектами зрения:

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, традиционных и альтернативных средств и методов обучения, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся, творческое мышления, умения принимать правильные решения.

1. Традиционные способы разучивания нотного материала музыкантами с различными дефектами зрения:

- 1) Тотально слепые
 - по слуху (включая использование различного вида аудио записей)
 - с пальцев;
 - под диктовку;
 - за солистом в ансамбле;
 - импровизируя;
 - по материалу, написанному в системе Брайля.
- 2) Инвалиды с некоторым остатком зрения плюс к вышеизложенному
 - по крупным нотам;
 - используя увеличительные оптические приборы.

2. Современные способы освоения музыкального материала.

Развитие компьютерных музыкальных программ в наше время позволяет значительно облегчить и деятельность дирижёра- аранжировщика и труд незрячих оркестрантов по освоению нотного текста и ансамблевых трудностей. Среди множества – остановимся на трёх – Finale, Sakewalk (Sonar), Jaws.

-Finale- позволяет набирать, редактировать и воспроизводить партии и партитуры. На основе его, возможно, учесть особенности буквально каждого музыканта и дирижёра, приготовить реально исполняемую и удобную для разучивания оркестровую партию и полную партитуру.

-Sonar- позволяет озвучить партитуру, применяя качественные тембры, приближённые к натуральным, вычистить неверные ноты в партиях до общей репетиции оркестра, слабовидящим - увеличить на мониторе партитуру в различных графических видах, менять темпы, тембры, ансамблевые составы, применять программу экранного доступа-Jaws и т.д.

-Jaws- позволяет транслировать зрительную информацию с монитора в словесной форме, сочетается с большинством компьютерных программ.

Комбинируя даже эти 3 компьютерных алгоритма, мы получаем мощный инструмент, повышающий творческий потенциал, как руководителя коллектива, так и исполнителей.

3. Специфические приёмы работы дирижёров с незрячими оркестрантами:

- просчитывание шепотом перед началом пьес нескольких тактов;
- лёгкий удар по треугольнику, тарелке или барабанными палочками друг об друга на непосредственно предшествующие перед вступлением или снятием доли такта;
- ритмизация пауз, фермат, изменений темпа;
- концентрация внимания перед сложным местом на тексте, гармонических и мелодических особенностях, инструментровке;

- в особенно трудных случаях допустим пропуск одной или нескольких долей в такте;
- использование в допустимых стилях и конкретных пьесах заранее сочинённой минусовки ударных и гармонического фона, как организующего начала, и др.

4. Изучение основных технических приёмов дирижирования:

- постановка, функции мануалов, уровни, амплитуда и направление движений.
- физиологическая основа жеста: подъём, падение, точка, рефлекс.
- доли такта, схемы тактирования: простые, сокращённые, дробленные, сложные, смешанные.
- понятие ауфтакта, соответствие его темпу, характеру и динамике. Виды: начальный, к различным долям, укороченный, задержанный, междолевой, обращенный, дуольный и триольный.
- рефлекс как часть тактирующего жеста и ауфтакта. Ритмизованная отдача (задержанная и незадержанная, дуольная и триольная) как способ внутридолевого управления звучанием.
- функции левой руки: вступление, снятие, ведение мелодии, выразительность. Виды образных жестов: имитационный, комплексный, символ, прототип.
- акценты, синкопы, ферматы, *sp* и *sf*, остановки рук, изменение темпа, чередование размеров, полиритмия и полиметрия.
- характер жеста: пассивный и активный, его масса. Фразировка, дыхание, штрихи.
- дирижерская палочка.

5. Ознакомление с особенностями дирижерской деятельности:

- исторические корни развития дирижерского искусства, необходимые качества личности дирижера, роль мимики и слова.
- методы работы с партитурой;
- методика репетиций (групповых, общих и генеральных);
- методика преподавания (примерный план начальных уроков);
- сравнительный анализ дирижерских школ.

6. Процесс обучения целесообразно строить следующим образом:

- определение уровня подготовки, корректировка дирижёрских навыков, выявление общего музыкального уровня студента.
- выработка точного, понятного и выразительного жеста в сочетании с развитием внутреннего слуха и оркестрового мышления.
- обучение основам работы, анализа и исполнения партитуры: чтение партитуры на инструменте, определение особенностей формы, кульминационных моментов, гармонического и динамического плана, функций оркестровых групп, основных вступлений, инструментальных штрихов и т.д.
- отработка дирижёрских схем, приёмов и жестов, соответствующих проведённому анализу и творческому замыслу композитора.
- изучение литературы, связанной с деятельностью дирижёра, композитора, аранжировщика, артиста; посещение оркестровых, оперных и камерных концертов; доклады и сообщения по этим и другим интересующим проблемам музыкального искусства.

7. Формы занятий:

- 1) Дирижирование исполнением оркестровых произведений на фортепиано.
- 2) Изучение партитуры и работа с партиями.
- 3) Отработка точного и понятного дирижерского жеста.
- 4) Мини-зачёты - как форма обобщения и определения уровня подготовки материала.

8. Зачётные требования:

На зачетах студент должен:

- а. Продирижировать под фортепиано 2-мя различными по стилю, характеру и дирижёрским задачам произведениями.
- б. Выполнить несколько заданий – этюдов на различные виды дирижёрской техники.
- в. Ответить на вопросы, касающиеся партитур исполняемых произведений.
- г. Уметь сыграть (пропеть) основные партии и разделы партитуры.

д. Сообщить сведения об авторе, эпохе, стиле, жанре и т.д. исполняемых произведений (коллоквиум).

9. Репертуар класса «Основы дирижерской техники» должен состоять из произведений русских и зарубежных композиторов-классиков, а также лучших образцов современной музыкальной литературы. Его основа в РГСАИ - это оригинальные произведения для оркестров, обработки народных мелодий, переинструментовки оркестровых партитур, написанных для других составов, исполнение вокальных, инструментальных и хоровых произведений в сопровождении оркестра.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.

С самого начала обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента. Работу над музыкальным произведением в классе и дома необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным текстом, реализуемого в первую очередь посредством чтения с листа, для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств исполняемого образца в неразрывной связи с выявленными содержательными особенностями, а также с учетом стилевой атрибутики его автора, эпохи создания;
- эскизную расстановку мануальных задач;
- начальную разработку темброво - регистрового плана.

Цель каждого этапа – поиск оптимальных технических и выразительных средств воплощения художественного образа. Исполнительская готовность оркестровых произведений определяется и степенью персональной отработанности приемов воплощения художественного образа и степенью принятых аппликатурных и тембрально - регистровых решений и степенью владения нотным материалом каждым участником оркестра.

При работе над произведением желательно активно использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя, им же контролируется её результат. Выполнение этой задачи требует от студента внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности.

- анализ технических трудностей;
- подбор технических приёмов;
- преодоления технических трудностей;
- выполнение фразировочных, артикуляционных, динамических и иных обозначений в нотном тексте;
- разучивание ответственных моментов партитуры наизусть;
- постоянный звуковой самоконтроль и работа в медленном темпе;
- прослушивание записей исполнения произведения целиком и различных партий.

Преподаватель помогает рационально спланировать самостоятельную работу студента в рамках предусмотренных часов. Возможно воспитание навыков чтения с листа и транспонирования, импровизации, оркестровой аранжировки, если это позволяют возможности и способности учащегося. Для самостоятельного разучивания студент использует партитуры по согласованию с педагогом.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- Партии и партитуры,
- учебно-методические пособия,
- книги выдающихся мастеров дирижирования,
- записи исполнений различных оркестров,
- посещение концертов, конкурсов, фестивалей.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации.
7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю).

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ПК-8 Способен демонстрировать основные навыки работы с оркестровым коллективом	знать: оркестровый репертуар для различных составов исполнителей; основные оркестровые стили, обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания оркестрового репертуара; профессиональную оркестровую терминологию; уметь: подготовить оркестровые голоса в соответствии с требованиями дирижера; работать с оркестровыми партитурами различных составов; в качестве концертмейстера оркестровой группы или оркестра отрабатывать текст, штрихи, динамику, фразировку; анализировать партитуру; владеть: арсеналом теоретических знаний по анализу музыкального языка и профессиональными навыками работы с различными составами оркестра; навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению оркестровых произведений различных стилей и жанров;	отлично	Выполнен полный объем работы. Технически верное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям данного этапа обучения	I курс (1-й семестр) Дирижирование 1 произведения из репертуарного списка 1. Вводные занятия, проверка и корректировка навыков и знаний, полученных ранее, знакомство с методиками ведущих педагогов – дирижёров, физиологическая основа жеста, знакомство с основными техническими приемами. Проверка и корректировка навыков и знаний, полученных ранее, знакомство с методиками ведущих педагогов – дирижёров, физиологическая основа жеста, знакомство с основными техническими приемами. 2. Знакомство с методикой работы над партитурой, партиями и клавиром, изучение художественных и технических возможностей оркестровых инструментов. 3. Изучение и дирижирование двух произведений для фортепиано, струнного квартета и хора (сонаты, ансамбли, хоровые миниатюры). 4. Отработка основных технических приёмов дирижирования: аутфакт, точка, рефлекс, схемы. Знакомства с основами репетиционной работы. Дирижирование произведениями для
		хорошо	Выполнено 75% работы. Оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими недочётами	
		удовлетворительно	Выполнено 50% работы. Исполнение с большим количеством недочетов	
		неудовлетворительно	Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.	
		зачтено	Выполнен полный объем работы. Технически верное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям данного этапа обучения	
		незачтено	Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.	

				<p>симфонического оркестра: -пьеса кантиленного характера; -произведение российского композитора; -произведение зарубежного композитора второй половины XX в. и коллоквиум.</p> <p>I курс (2-й семестр) 1.Освоение дирижёрских приёмов, направленных на изменение темпов, динамики; сложные размеры и соответствующие схемы; функции рук; дирижирование с палочкой; знакомство с методикой преподавания дирижировани 2.Дирижирование двух произведений для полного состава ОРНИ и камерного оркестра (пьесы, части сюит). 3. Работа над сложными схемами, акцентами, синкопами, ферматами, характером жеста. Сравнительный анализ дирижёрских школ. 4 Изучение особенностей симфонических партитур. Дирижирование произведениями для симфонического оркестра: -Произведение виртуозного характера. -Произведение эпохи романтизма. -Оригинальное произведение современного зарубежного композитора. -Виртуозное произведение современного отечественного композитора и коллоквиум. Дирижирование 2 произведениями из репертуарного списка</p>
--	--	--	--	---

7.2 Таблица перевода оценок по балльно-рейтинговой системе

Российская система оценок	100% шкала оценок	Европейская система оценок (ECTS)
5 («отлично»)	90–100%	A –отлично
	81–89%	B – очень хорошо
4 («хорошо»)	65–80%	C –хорошо
3 («удовлетворительно»)	56–64%	D – удовлетворительно
	50–55%	E – посредственно
2 («неудовлетворительно»)	< 50	FX – неудовлетворительно (с правом пересдачи)
	< 50	F – неудовлетворительно (без права пересдачи, необходимо повторить курс)

7.3. Примерные аттестационные требования 1 семестр

Дирижирование с концертмейстером 1 партитуры из репертуарного списка (по одной пьесе из цикла на выбор):

Чайковский П. – Детский альбом

Григ Э. – Сюиты «Пер Гюнт»

Лядов А. - Восемь русских народных песен

2 семестр

Дирижирование с концертмейстером 2 партитуры из репертуарного списка (по одной пьесе из цикла на выбор):

Моцарт В. – Маленькая ночная серенада

Бетховен Л. – Сонаты

Глинка М. – Отрывки из оперы «Руслан и Людмила»

Холминов А. – Сюиты

Чайковский П. – Серенада для струнного оркестра.

Бояшов В. – Сюиты

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются практические задания по исполнению своих партий на концертах и экзаменах.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

1. Зачетные выступления с концертмейстером или оркестром;
2. участие студентов в конкурсах, фестивалях;
3. индивидуальное сдача программ.

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений кроме зачётных выступлений используются практические концертные и гастрольные выезды, приближенные к дальнейшей профессиональной работе в коллективах.

Методика проведения контрольных мероприятий.

Контроль качества исполняемой партии проводится по следующим характеристикам:

1. осознание формы;
2. осознание характера произведения;
3. понятие функции каждой партии в общей партитуре;

4. постоянный звуковой самоконтроль;
5. работа над звуком и артикуляцией;
6. работа над фразировкой и интонацией;
7. подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
8. техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей.

Контрольные мероприятия включают:

1. Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется в течение семестра.
2. Проверка выучивания (партитур) - в течение семестра.
3. Проведение консультаций по дополнительным инструментам - в течение года

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение контрольных заданий, данных дирижёром для самостоятельной работы;
- сдача зачета.

Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы, способствующая их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение практических основ дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

8.1. Основная учебно-методическая литература.

1. Вейнгартнер Ф. «О дирижировании» под ред. Н.А.Малько. Изд. «Композитор». Санкт-Петербург. 2015
2. Зисман В. А. Путеводитель по оркестру. – Москва : Издательство АСТ, 2016. – 410 с.
3. Майкапар С. М. Музыкальный слух, его значение, природа и особенности и метод правильного развития. Изд. Стереотип. – М.: Издательство ЛКИ, 2015. - 256 с.

8.1.2. Учебно-исполнительский репертуар

1. Шуберт Ф. «Аве Мария»
2. МаккартниП. «Let it Be»
3. Бакалейников Н. «Бубенцы»
4. Брубек Д. «Takefive»
5. Шаинский В. «А он мне нравится»
6. Аренский А. «Фантазия на темы Рябинына»
7. Р.н.п. «Ах ты, степь широкая»
8. Родыгин Е. «Белым снегом»
9. Бородаев Д. «Плясовая»
10. Бородаев Д. «Зимняя сказка»
11. Кадышева Н. «Будь счастлив»
12. Бызов А. «Русский вальс»
13. Маляров В. Фантазия на тему старинного городского романса «В лунном сиянье»
14. Р.н.п. «Валенки»
15. Римский-Корсаков «Песня варяжского гостя»

8.2 Дополнительная литература и репертуар.

8.2.1 Дополнительная учебно-методическая литература.

1. Сирон Ж. Внутренняя партитура. Музыка, джаз, импровизация. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015. – 772 с.
2. Фрай С. Неполная, но окончательная история классической музыки. – Пер. с англ. С. Ильина. - М.: «Фантом пресс», 2015. – 512 с.

8.2.2. Дополнительный исполнительский репертуар.

1. Р.н.п. «Вдоль по улице»
2. Р.н.п. «Вдоль по улице, по улице широкой»
3. Б.н.т. «Веселуха»

4. Корнев В. «Виртуоз»
5. Канио Э. «Влюбленный солдат»
6. Рахманинов С. «Вокализ»
7. Фрадкин М. «Течет река Волга»
8. Р.н.п. «Заиграй, моя волынка»
9. Лысенко Н. «Песня Выборного»
10. Р.н.п. «Выйду на улицу»
11. Стржелинский Ю. «Выткался на озере алый свет зари»
12. Р.н.п. «Гармонь моя»
13. Гасанов Г. «Лирическая пьеса»
14. Птичкин Е. «Гляжу в озера синие»

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru)
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Курс «Основы дирижерской техники» помогает студентам сориентироваться в огромном мире музыки, в разнообразии стилей и жанров, ансамблево-оркестровых составов и музыкальных инструментов; осознать место своего инструмента в общем инструментарии, изучить возможности его разнообразного использования; выбрать для себя то творческое направление, которое станет основой всей дальнейшей профессиональной деятельности.

В РГСАИ данный курс играет огромную роль в плане расширения музыкального кругозора и возможностей профессионального применения своих знаний и навыков, даёт студентам стимул для самостоятельного изучения смежных специальностей и дисциплин, помогает осознать востребованность и широту диапазона своей будущей деятельности, что, безусловно, имеет серьёзное реабилитационное значение.

Воспитание этих качеств у студентов делает их более внимательными и ответственными по отношению к изучению других предметов; более организованными как в учебном процессе, так и в жизни. Причиной тому – огромный спектр требований и профессиональных обязанностей в деятельности дирижёра, которыми учащийся должен овладеть в процессе освоения курса: это и чисто музыкальные, и педагогические, и психологические, и административно-организаторские функции. Даже частичное развитие соответствующих качеств личности делает выпускника более подготовленным как в профессиональном, так и в жизненном плане.

При правильно поставленном обучении «Основам дирижерской техники», студент

развивается более гармонично по всем предметам, умеет получать знания, осознанно готовится к профессиональной деятельности в любом творческом направлении. Совершенствование художественного мышления студента и его исполнительской техники достигается в процессе работы над музыкальными сочинениями различных стилей, жанров и форм – как оригинальных, так и аранжированных. В формировании творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства будущего исполнителя и педагога решающую роль играет репертуар. В работе со студентами необходимо использовать все богатство композиторских стилей, включая в учебные программы русскую и зарубежную классику. Обращение к отечественной музыке воспитывает у молодых музыкантов чувство патриотизма, помогает им по достоинству оценить вклад российских композиторов в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Работа должна всегда проводиться в тесной связи с художественными требованиями исполняемого репертуара.

Весьма существенным в педагогической работе является совершенствование у студента навыков чтения и анализа оркестровых партитур, благодаря которым интенсивно развиваются его слух, общие музыкально-исполнительские данные. Воспитание этого навыка нужно осуществлять настойчиво и регулярно, т.к. именно он является основой дирижерской трактовки и интерпретации музыки.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической) для специального инструмента, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оркестровых произведений, аудио - и видео фондами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);
Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.
2. Учебные пособия.
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.
6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300»;
7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300М»;
8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «IndexEverest-D V5»;

9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи ElBraille;
10. Портативное сканирующее и читающее устройство Eye-Pal® Ace;
11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»;
12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClearView C 24 HD Speech;
13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131»;
14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby T09;
15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП;
16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 480iW с ноутбуком;
17. Стол с микролифтом на электроприводе;
18. Инвалидное кресло-коляска FS901 B-46.

Рабочая программа дисциплины «Основы дирижерской техники» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Основы дирижерской техники» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры народных инструментов «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработал:

доцент кафедры народных инструментов

_____ Кораблев В.Ю.

зав. кафедрой народных инструментов

_____ Сыроежкин И.В.

Рабочая программа дисциплины «Основы дирижерской техники» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Основы дирижерской техники» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры народных инструментов «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

«31» августа 2023 года

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработал:

доцент кафедры народных инструментов

зав. кафедрой народных инструментов

Кораблев В.Ю.

Сыроежкин И.В.