

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Дирижирование**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Музыкальная педагогика»**

**Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство**

**Профиль
Музыкальная педагогика**

**Уровень образования —
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

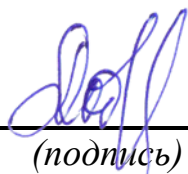
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

О.Е. Мишина

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Мишина О.Е., заведующая кафедрой музыкальной педагогики РАМ им.
Гнесиных, заслуженный работник культуры РФ

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Дирижирование» является совершенствование теоретических знаний и практических навыков и умений в области хорового исполнительства, адаптация комплекса художественных и технических средств к исполнительским особенностям современного репертуара.

Задачи дисциплины:

- совершенствование умений и навыков мануальной техники;
- изучение хорового репертуара, предназначенного для освоения в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, общего и дополнительного образования детей;
- развитие способностей аналитического изучения хоровой литературы и умения синтезировать в хоровом исполнительстве аналитический и творческий подходы;
- изучение художественно-эстетических проблем и специфики исполнения музыкальных сочинений, созданных во второй половине XX – начале XXI вв.;
- активизация инициативы в поиске сочинений профессионального хорового репертуара и самостоятельной работы с ним;
- совершенствование навыков репетиционной и исполнительской деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности магистранта:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<i>Уметь:</i> – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в качестве дирижера-	<i>Знать:</i> – технологические и физиологические основы мануальной техники;

<p>хормейстера любительского (самодеятельного) и учебного хорового коллектива</p>	<p>– современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижирования хором;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением;</p> <p>– управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– техникой дирижирования и методикой работы с любительским или учебным творческим коллективом,</p> <p>– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами;</p> <p>– профессиональной терминологией.</p>
<p>ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– специфику различных исполнительских стилей;</p> <p>– основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива;</p> <p>– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;</p> <p>– профессиональной терминологией.</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого года обучения (1-2

семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	7	252	-	2
Аудиторные занятия		33		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1 курс I семестр

Дальнейшее совершенствование технических навыков. Знакомство с особенностями интерпретации хоровых произведений современных отечественных и зарубежных композиторов. В качестве учебного материала осваиваются произведения, разнообразные по содержанию, стилям и жанрам. Практическое изучение художественно-эстетических и исполнительских аспектов работы над произведениями циклической формы.

1 курс II семестр

Расширение представлений о разнообразных видах хоровой фактуры и различных видах хоровой полифонии, о музыкально-языковых и исполнительских особенностях современных хоровых произведений. Практическое изучение оперных сцен и сочинений кантатно-ораториального жанра преимущественно первой половины XX века.

Изучение художественно-эстетических проблем и специфики исполнения музыкальных сочинений, созданных во второй половине XX – начале XXI вв. Изучение партитур с нетрадиционной нотацией.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

По окончании второго семестра проводится экзамен, во время которого студент магистратуры исполняет (дирижирует) одно сочинение крупной формы: сцена из оперы русского или зарубежного автора, сочинение кантатно-ораториального жанра преимущественно первой половины XX века, циклическое сочинение а cappella композиторов XX - начала XXI вв. В формате экзамена возможны купюры в исполняемом сочинении. Устный анализ программы. Коллоквиум, посвящённый рассмотрению специфики жанра сочинения, эстетики художественного направления и её отражения в творческом стиле композитора исполняемого произведения.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине:

а) Основная литература:

1. Анисимов, А.И. Дирижер-хормейстер : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 228 с. — [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94188>

2. Безбородова, Л.А. Дирижирование: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 213 с. — [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60834>

б) Дополнительная литература:

1. Варламов, Д.И. Ауфтакт в дирижировании: Учебно-методическое пособие по курсам Дирижирование и Методика преподавания дисциплин дирижерского профиля: учеб.-метод. пособие / Д.И. Варламов, О.С. Тремзина. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 44 с. — [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72101>
2. Денисов, А. В. Метаморфозы музыкального текста : монография / А. В. Денисов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 189 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06022-5. — [Электронный ресурс] // Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6853BD96-5D33-4490-8186-22536DE6FA80
3. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 252 с. — [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73040>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Процесс подготовки студента-магистра к занятиям включает в себя:

- освоение изучаемой партитуры на фортепиано (вне зависимости от уровня сложности музыкального текста);
- знание наизусть мелодических линий голосов, уделяя особое внимание их художественному осмыслению и качественному вокально-техническому уровню исполнения;
- изучение новых методов и техник музыкальной композиции XX века;
- знакомство с философскими и религиозно-философскими концепциями, оказавших влияние на формирование эстетических принципов и художественных особенностей творчества изучаемых композиторов;
- понимание особенностей трактовки сюжета и его музыкальной интерпретации на основе традиционных закономерностей определенного художественного стиля.

Процесс подготовки студентом-магистром коллоквиума по изучаемому

произведению предполагает:

- знание творческого наследия композитора и способность проиллюстрировать свой рассказ показом фрагментов наиболее значимых сочинений на фортепиано;
- знание идейно-эстетических принципов и художественных особенностей творчества автора текста, сюжета;
- способность аргументировано рассуждать о структурных основах музыкальной формы, особенностях гармонического и мелодического языков, жанровых и стилистических принципах представляемого сочинения;
- знание теории и практики хорового исполнительства;
- знание особенностей и проблем мануальной техники дирижирования.

2. Организация самостоятельной работы

Обучение в магистратуре предполагает увеличение количества времени, выделяемого на самостоятельную работу студента. Задачи, решаемые студентом при выполнении самостоятельной работы, заключаются в следующем:

- провести музыкально-теоретический анализ программы: определение формы изучаемых произведений, закономерностей и особенностей мелодического и гармонического развития, специфику ладо-тональных стратегий, выразительных средств хоровой фактуры;
- провести вокально-хоровой анализ программы: определение вокальных и хоровых особенностей партитуры, учитывая все этапы практического освоения её с предполагаемым хоровым коллективом; формирование репетиционного плана работы с предложением конкретных способов решения прогнозируемых трудностей при изучении данной партитуры;
- определить исполнительский план программы: раскрыть музыкальное содержание произведений, учитывая особенности стиля композитора, закономерности философско-эстетических норм эпохи, к которой относятся исполняемые произведения; определить концепцию собственной художественно-творческой интерпретации, изучив традиции и современные тенденции исполнения.

Особое внимание студент-магистрант должен уделять замечаниям и вопросам, возникающим в ходе занятий в классе, именно они определяют стратегию его дальнейшей самостоятельной работы.

Студент-магистрант может сам инициировать выбор изучаемой программы в классе по дирижированию, особенно, если есть необходимость глубокого и многостороннего научного исследования определенных проблем в рамках выполняемой им магистерской диссертации.

3. Материалы по реализации контроля

Музыкальные сочинения могут быть представлены целиком, а также частями по выбору.

1 курс II семестр

Оперные сцены

Бизе Ж
Бородин А.П

Опера «Кармен» IV действие
Опера «Князь Игорь» Пролог, I, II действия

Вагнер Р.	Опера «Летучий голландец» Интродукция
Верди Дж.	Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры» Финал 5д. Опера «Отелло» 1 сцена Опера «Травиата» 1 действие Опера «Трубадур» Интродукция и 1 действие Опера «Бал-Маскарад» Сцена гадания
Глинка М.И.	Опера «Руслан и Людмила» Интродукция и I действие
Гуно Ш	Опера «Фауст» 1 действие
Мусоргский М.П.	Опера «Хованщина» Сцена в стрелецкой слободе Опера «Борис Годунов»: Пролог,
Мейербер Дж.	Опера «Гугеноты» Финал 1 действ.
Моцарт В.А	Опера «Дон Жуан» Финал
Прокофьев С.С.	Опера «Война и мир» 8, 9 картины
Рахманинов С.В.	Опера «Алеко» Дуэт и финал
Римский-Корсаков Н.А.	Опера «Псковитянка» 1, 2 действия Опера «Снегурочка» Пролог, 1 действие Опера «Царская невеста» 1, 2 действия
Чайковский П.И.	Опера «Черевички» Финал II действия Опера «Мазепа» Народные сцены. Финал Опера «Пиковая дама» Картины 4, 7
Шостакович Д.Д.	Опера «Катерина Измайлова» Картины 8, 9

Зарубежные композиторы:

Бах И.С.	Крестьянская кантата Кофейная кантата Магнификат ре мажор
Бетховен Л.В.	Месса C-dur
Вивальди А.	Кантата «Gloria»
Верди Дж.	Реквием
Гайдн Й.	Оратория «Времена года» Оратория «Сотворение мира» Кантата «Stabat mater» Nelson – месса
Гендель Г.Ф.	Оратория «Израиль в Египте» Оратория «Мессия»
Гуно Ш.	Месса №1, №2
Дворжак А.	Кантата «Stabat mater» Реквием
Иомелли Н.	Реквием
Керубини Л.	Реквием
Моцарт В.А.	Большая месса c-moll Месса C-dur «Коронационная» Реквием
Танеев С.И.	Кантата «Иоанн Дамаскин»
Форе Г.	Реквием
Чайковский П.И.	Кантата «Москва»
Шуберт Ф.	Месса G-dur, Es-dur, As-dur Кантата «Победная песнь Мириам»
Шуман Р.	Оратория «Рай и Пери» Оратория «Странствие Розы»

XX век.

Бриттен Б.	Месса brevis
Веберн А.	Кантата «Свет глаз»
Коваль М.В.	Оратория «Емельян Пугачёв»
Кодай З.	Венгерский псалом
Лигети Д.	Nonsense-мадригалы
Мессиан О.	Пять песен-перепевов
Онеггер А.	Оратория «Царь Давид»
Орф К.	Carmina burana Catulli carmina
Прокофьев С.С.	Кантата «Александр Невский» Оратория «Иван Грозный» Оратория «На страже мира»
Пуленк Ф.	Кантата «Stabat mater» Кантата «Gloria»
Рахманинов С.В.	Всенощное бдение Кантата «Весна» Литургия св. Иоанна Златоуста Три русские песни
Салманов В.	Кантата «Лебёдушка» Кантата «Добрый молодец» Оратория «Двенадцать»
Свиридов Г.В.	Кантата «Снег идет» Три пьесы из Альбома для детей Три стихотворения А.С. Пушкина Три миниатюры «Весенняя кантата» Поэма памяти Сергея Есенина
Стравинский И.Ф.	Опера-оратория «Царь Эдип» Подблюдные песни
Уэббер Э.Л.	Реквием
Фалик Ю.	Цикл «Поэзы Игоря Северянина» Четыре хора на стихи Арсения Тарковского
Хиндемит П.	Реквием «Когда во дворе перед домом...»
Шёнберг А.	Маленькая кантата «Неоклассицизм»
Шостакович Д.Д.	Кантата «Песнь о лесах» Цикл «Десять поэм на слова революционных поэтов»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В процессе обучения студента-магистранта основные задачи преподавателя заключаются в максимальной ориентации будущего специалиста на работу с разнообразными по составу и возрасту хоровыми коллективами в разноуровневых образовательных учреждениях, развитии способности аналитического изучения всех аспектов самостоятельной творческой деятельности и воспитании высокой степени личной ответственности за достижение качественного художественного результата.

При формировании индивидуального учебного репертуара важно учитывать отношения преемственности с обучением по программе бакалавриата, основу которого составляли сочинения для детских, однородных, неполных смешанных составов, малых форм и небольших по объёму оперных сцен или частей циклических форм. Таким

образом, необходимо продолжить совершенствование технических навыков дирижирования и формирование способности художественно-исполнительской деятельности на примере произведений повышенной сложности отечественной и западноевропейской классики. Особое внимание следует уделить изучению произведений циклической формы XVIII-XIX веков, важно обобщить имеющиеся у студента представления об архитектонике циклических произведений, особенностях и специфике эволюционного развития кантатно-ораториального жанра, традициях исполнения. Второй семестр направлен на изучение особенностей хоровой фактуры, стилей и существующих традиций исполнения произведений отечественных и зарубежных композиторов первой половины XX века на примере оперных сцен и произведений кантатно-ораториального жанра, а также изучению творчества композиторов второй половины XX и начала XXI вв., совершенствованию исполнительских навыков, знакомству с существующими современными композиторскими техниками, нетрадиционной нотацией, что должно стимулировать будущего выпускника магистратуры к активной самостоятельной работе по изучению современного хорового репертуара, осмыслению и практическому претворению его и создавать необходимые условия для постоянного развития творческого и исполнительского мастерства.

В процессе обучения студента-магистранта особое внимание преподавателю следует уделять развитию самостоятельного творческого мышления студента, инициировать право самостоятельного выбора изучаемых сочинений. Преподаватель имеет право корректировать выбранную студентом программу для изучения, исходя из оценки его индивидуальных способностей, степени его подготовленности, успешности развития технического и творческого потенциала.

Рекомендуется включать в учебный репертуар сочинения контрастные друг другу по стилю как *a`cappella*, так и в сопровождении фортепиано. Возможно изучение целиком циклов сочинений *a`cappella* и кантатно-ораториального жанра, в случае большой протяженности сочинений, допускается изучение одной из частей.