

Рабочая программа дисциплины
Основы дирижирования

Основная профессиональная образовательная программа
«Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт)»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Оркестровые струнные инструменты

Уровень образования —
Магистратура

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

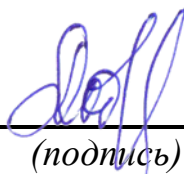
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

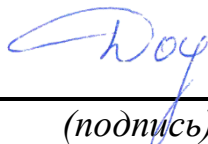

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

А.Н. Догадаев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Б.С. Ворон

(расшифровка подписи)

Автор:

Ворон Б.С., заслуженный артист РФ, профессор кафедры оркестрового дирижирования для исполнительских специальностей РАМ им.Гнесиных.

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Основы дирижирования» – выявление профессиональной дирижерской одаренности студента, воспитание всесторонне образованного музыканта, классического наследия, музыки российских и зарубежных композиторов.

Задачи дисциплины:

- овладение основами мануальной техники и её совершенствование;
- знакомство с репертуаром, представляющим сочинения, относящиеся к различным историческим эпохам;
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля;
- углубление представлений об интерпретации;
- воспитание навыков самостоятельной работы над сочинением.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	Владеть: – навыками составления планаграфика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы

	коллектива для достижения поставленной цели;
	Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	Владеть: — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкальноисполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
	Уметь: – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной

	<p>драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;</p> <p>Владеть: – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкальнотеоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.</p>
<p>ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p>Знать: – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; –</p>

	специфику музыкальнопедагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
	Уметь: – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию;
	Владеть: – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2	-
Контактная работа		33		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел «Основы техники дирижирования» включает в себя теоретическую и

практическую часть и изучается в 1 и 2 семестрах параллельно с работой над музыкальными произведениями, включенными в индивидуальный план обучаемого.

Теоретические и практические навыки, полученные в результате изучения раздела, закрепляются и совершенствуются на протяжении двух последующих семестров.

Раздел «Дирижирование симфоническими и оригинальными сочинениями для оркестра» изучается с 1 по 2 семестры. Занятия проводятся индивидуально с педагогом и двумя концертмейстерами.

РАЗДЕЛ I. Основы техники дирижирования

Тема 1. Постановка дирижерского аппарата.

Положение корпуса, рук, головы при дирижировании. Роль взгляда и мимики дирижера. Функции рук. Взаимодействие рук в дирижировании. Строение дирижерского жеста. Разновидности дирижерских жестов и их применение. Атакующие и поддерживающие жесты, жесты совпадающей и последующей атаки.

Тема 2. Тактовые схемы дирижирования.

Классификация дирижерских тактовых схем: равнозначные, суммирующие и подразделяющие схемы. Схемы с дроблением. Принципы выбора тактовых схем. Изучение схем, соответствующих простым, сложным, смешанным и переменным метрам.

Тема 3. Затакты и синкопы в дирижировании. Темп.

Роль замаха в установлении темпа. Сохранение ровности темпа. Изменение темпа: внезапное и постепенное. Метроном. Затактовые вступления, совпадающие и несовпадающие с началом счетной доли. Затакты с предшествующими паузами. Синкопы и их разновидности.

Тема 4. Приемы выражения динамики и штрихов в дирижировании.

Способы выражения динамики, энергия жеста, амплитуда, позиция рук, мимика. Роль левой руки в выражении динамики. Приемы выражения постепенных и внезапных изменений динамики. Штрихи и дирижерские жесты.

Тема 5. Приемы прекращения звучания. Паузы и ферматы в дирижировании.

Приемы «снятия» звучания. Смысловое значение пауз в музыке. «Обозначающий» характер жестов в паузах. Паузы равные части счетной доли, одной или нескольким счетным долям. Паузы до и после звучания. Люфт пауза, генеральная пауза. Ферматы и их выражение. «Снимаемые» и «не снимаемые» ферматы. Фермата на паузе и на тактовой черте, с изменяющейся и неизменяющейся динамикой.

Тема 6. Способы выражения фактуры и фразировки в дирижировании.

Изменение характера жестов в зависимости от фактуры. Показ различных элементов фактуры. Дирижирование полифонии. Виды фразировки. Фразировка и исполнительское дыхание.

Тема 7. Дирижирование музыкальных пьес (по клавиру).

Изучение музыкальных пьес по клавиру как подготовительный этап работы с партитурой. Привитие начальных навыков управления процессом исполнения. Применение комплекса дирижерских выразительных средств при реализации исполнительского замысла. Формирование дирижерско-волевых качеств.

РАЗДЕЛ II. Дирижирование произведений концертного репертуара (по партитуре).

Тема 8. Изучение партитуры.

Занятие 1. Общее ознакомление с партитурой. Композитор. Жанр. Состав оркестра. Строи инструментов. Транспозиция. Музыкальная терминология. Размер. Темп. Сведения о произведении. Способы прочтения партитуры. Формирование общих представлений о характере музыки.

Занятие 2. Детальное изучение партитуры и формирование исполнительского замысла. Фактура произведения. Анализ мелодико-гармонического «языка» и метроритмического строения. Ладотональный план. Темповые соотношения и динамический план. Штрихи. Фразировка. Агогика. Частные и общие кульминации. Особенности исполнительского дыхания. Строение музыкальной формы. Анализ отдельных разделов, предложений, фраз, мотивов. Драматургия произведения. Формирование исполнительского замысла.

Тема 9. Дирижирование оркестровых произведений.

Приобретение практических навыков управления оркестром. Формирование оркестрового мышления и слуха. Воспитание чувства темпа, динамики, штрихов, тембрового колорита. Выявление фактуры и фразировки. Дирижирование отдельных элементов музыкальной ткани частей и полностью всего произведения. Формирование профессиональных музыкальных качеств.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета во 2 семестре. Формой текущего контроля является контрольный урок.

Примерные требования к зачету:

Дирижирование двумя произведениями из концертного и педагогического репертуара, демонстрация основных навыков мануальной техники. Ответ на вопросы по теории дирижирования (постановка рук, дирижерский аппарат, дирижерский жест, ауфтакт и его разновидности).

Примерные требования к экзамену:

Дирижирование двумя произведениями для симфонического оркестра. Ответ на вопросы об авторах, эпохе создания, стиле, форме исполняемых произведений, составе оркестра, транспонирующих инструментах, их диапазоне.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Безбородова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 213 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60834>.
2. Варламов, Д.И. Ауфтакт в дирижировании [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д.И. Варламов, О.С. Тремзина. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 44 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72101>.

б) Дополнительная литература:

1. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63274>.
2. Уколова, Л. И. Дирижирование : учеб. пособие для СПО / Л. И. Уколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06701-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/dirizhirovanie-438134>.
3. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования [Электронный ресурс] / Н.А. Малько. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 252 с. — 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

Необходимо внимательное детальное изучение партитуры со стремлением услышать в ней все смысловые акценты, все кульминационные моменты, все контрасты и рассмотреть все исполнительские трудности.

Партитуру желательно выучить наизусть, знать особенности тонального плана, формы произведения, фактуры, темпа, метра, инструментовки, историю её создания, значения музыкальных терминов, правил транспозиции, дирижерской апликатуры.

2. Организация самостоятельной работы

1. Проработать литературные источники, касающиеся творчества композитора, эпохи создания, стилевых и жанровых особенностей и т. д.
2. Ознакомиться с инструментальным составом оркестра, транспонирующими инструментами, тональным планом.
3. Сделать всесторонний исполнительский анализ партитуры, тематического развития.
4. Выявить особенности формы, фактуры.
5. Определиться с оркестровым стилем и образным строем.
6. Прослушать записи нескольких дирижеров.
7. Проиграть на фортепиано отдельно каждый голос по горизонтали, затем по вертикали отдельные группы инструментов и в целом по возможности всю фактуру.

8. На основе проделанной работы попытаться сформировать принципы собственной интерпретации.

3. Материалы по реализации контроля

Примерные программы

1 курс

Первый семестр

1. Будашкин Н. Анданте из «Лирической сюиты»
Григ Э. Танец Анитры из сюита «Пер Гюнт».
2. Фрид Г. «Сказы» по П.Бажову, 1 часть («Данилушкин рожок»)
Шуберт Ф. Симфония № 5, II часть
3. Прокофьев С. Классическая симфония, II часть

Второй семестр

1. Чайковский П. Анданте кантабиле из 1-го квартета
2. Холминов А. Сюита № 1, 2 часть
Моцарт В. Маленькая ночная серенада. 1 часть
3. Чайковский П. Элегия из Серенады для струнного оркестра
4. Фрид Г. «Лес шумит», 2 часть
Бетховен Л. Симфония №8, 2 часть

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При освоении дирижерской техники на занятиях в классе необходим практический показ педагогом изучаемых и анализируемых приемов дирижерской техники.

В классе педагог подчеркивает значение конкретного оркестрового представления внутренним слухом дирижера звучания данного произведения и творческой передачи его при помощи понятных, выразительных и точных жестов. Следует обратить внимание на опасность появления штампов и механически выработанных движений у студента.

Педагогом подробно разбираются некоторые частные приемы дирижирования (например: виды схем, особенности отражения ритмической структуры, приемы показа вступлений на различных долях такта, виды фермат и т. д.).

Преподаватель стимулирует интерес студента к ознакомлению со специальной литературой, с книгами выдающихся мастеров дирижерского искусства, к самостоятельному изучению литературы по вопросам теории и эстетики дирижерского исполнительства.

Основой обучения является выверенный педагогический репертуар, обеспечивающий музыкальное и техническое развитие дирижера. В выборе педагогического репертуара главное это идейно-художественная содержательность, педагогическая целесообразность и индивидуальный подход.

Важно со студентом детально проработать произведение по разделам формы, определить конкретные исполнительские задачи, помочь овладеть техническими и исполнительскими приемами дирижирования, поработать над фразировкой, динамикой, штрихами; постепенно перейти к исполнению произведения в целом наизусть, раскрывая при этом образное содержание, передавая авторский замысел, стиль, форму и выразительные особенности.

Педагог следит в классе за состоянием дирижерского аппарата студента, обращая его внимание на мышечную свободу, на разделение функций рук, дифференцированное

использование частей руки для гармоничной и рациональной постановки дирижерского аппарата. Такая постановка предполагает координацию движений, ощущение “опоры”, органичную смену условных позиций в дирижировании.

Преподаватель должен настойчиво преодолевать наиболее типичные недостатки в постановке дирижерского аппарата студента, обращать особое внимание на органичное и свободное владение дирижерской палочкой.

Постоянная работа педагога над развитием основных элементов дирижерской техники студента ведет к постепенному овладению структурой дирижерского жеста. Студент должен почувствовать, что ауфтакт – это главный, определяющий элемент мануальной техники. Должны быть тщательно проработаны разновидности ауфтакта.

Необходимо внимание к постоянной работе над схемами тактирования и отбора их в дирижировании, соблюдая постепенность и последовательность в изучении схем тактирования.

Постоянный анализ технических приемов, связанных с показом вступлений, снятием оркестровой звучности, освоением метрического рисунка, тактированием пауз, показом фермат является неотъемлемой частью занятий.

Для развития исполнительских навыков учащегося выбираются произведения близкие индивидуальности студента для развития выразительных функций рук и мимики. Начиная дирижер должен на практике убедиться в том, что его жест влияет на характер, интенсивность и выразительность оркестрового звучания.

Студент должен понять и почувствовать, что дирижерский жест обладает множественностью функций и что проблема выбора дирижерской аппликации связана со скоростью и амплитудой движений. Отдельно изучаются приемы постепенной смены темпа: ускорение и замедление, приемы подготовки внезапной смены темпа.

Задача начинающего дирижера - постепенно осознать, что звуковедение и фразировка зависят от внутридолевого и внутритактового заполнения движения и, что эта связь пульсации с формообразованием его важнейшая обязанность.

В дирижерском классе прививается любовь к работе над мелодией, передаче смысловых, ритмоинтонационных, ладово-гармонических и структурных связей в ее развертывании.

Отдельно отрабатываются приемы работы над передачей динамики, подчеркивается относительная зависимость между амплитудой движения и громкостью. Осваиваются приемы постепенной смены звучности, передачи крещендо и диминуэндо.

Поясняется необходимость контрастности жеста при внезапной смене звучности, приема резкой “отдачи” и смены позиции рук. Анализируется видоизменение ауфтакта при показе динамических нюансов.

В процессе работы особое внимание уделяется штриховой палитре. Выбатывается острота и протяженность звука в движении рук, разнообразие приемов использования кисти, предплечья и всей руки при передаче штрихов легато, нон легато и стаккато. Изучается показ оркестровых вступлений и разновидность приемов передачи атаки звука.

Подбирая оркестровые произведения для работы в классе, педагог должен учитывать индивидуальность студента и постепенно вести его к освоению музыки разных стилей и эпох. Особое внимание должно уделяться исполнительским традициям отечественной дирижерской школы.