

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

**Рабочая программа дисциплины
Дирижирование**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование оркестром народных инструментов»**

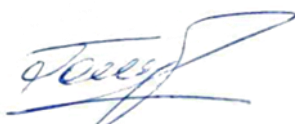
**Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование**

**Профиль
Дирижирование оркестром народных инструментов**

**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)

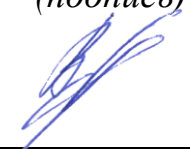
Т.А. Доброскокина
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.М. Аpekсимова
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Б.С. Ворон
(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Ворон Б.С. – профессор кафедры оркестрового дирижирования для исполнительских специальностей РАМ имени Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Дирижирование» - накопление и углубление теоретических знаний, практического опыта для всесторонне образованного музыканта - дирижера, глубоко понимающего общественное значение своей профессии, пропагандиста народно-инструментального творчества, классического наследия, современной музыки российских композиторов и лучших образцов зарубежного искусства.

Задачи дисциплины:

- Предусматривают продолжение всемерного развития исполнительских навыков и профессиональной подготовки будущего руководителя и дирижера ОРНИ;
- расширение и усовершенствование приёмов мануальной техники;
- изучение репертуара для ОРНИ, прежде всего крупной формы (симфонии, сюиты, поэмы);
- углубление представлений об особенностях интерпретации сочинений;
- изучение оперного репертуара, а также приобретение навыков управления народным и академическим хорами с оркестром;
- изучение литературного теоретического дирижёрского наследия;
- совершенствование навыков аналитической деятельности;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> – 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.
	<i>Владеть:</i> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

<p>УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПКО-1 Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; – свободно ориентироваться в партитурах

	различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;
	<i>Владеть:</i> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом, – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией.
ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288	1	2,3
Аудиторные занятия		114		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1 курс I семестр

Закрепление и развитие навыков дирижирования, полученных при обучении по программе бакалавриата, на материале оперных сцен. В качестве учебного материала могут выступать сочинения отечественной и западноевропейской классики, выдвигающие художественные и технические задачи повышенной сложности.

1 курс II семестр

Дальнейшее совершенствование мануальной техники на примерах симфонических и оперных сочинений.

2 курс III семестр

Подбор и составление программы государственных экзаменов по дирижированию ОРНИ. Работа в классе над этими произведениями для показа на экзамене по дирижированию.

2 курс IV семестр

Подготовка дирижёра-выпускника к практической работе с оркестром. Совершенствование дирижёрской интерпретации, агогических отклонений, динамики, артикуляции и т. д. Проверка оркестровых партий.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в 1 семестре - зачет; в 2, 3 семестрах - экзамен. Как форма межсессионного контроля на всем протяжении обучения проводится контрольное прослушивание в дирижёрском классе по той части программы индивидуального плана студента, которая не выносится на экзамен. В 4 семестре Государственный экзамен по дирижированию ОРНИ.

Примерный уровень требований

1 курс I семестр

Дирижирование на экзамене одним произведением крупной формы, сценой из оперы, написанной специально для исполнения с ОРНИ. Ответить на вопросы, связанные с историей создания исполняемых произведений, рассказать об авторе, составе оркестра, форме сочинения и т. д.

1 курс II семестр

Дирижирование двумя произведениями крупной формы, две части симфонии для ОРНИ и две части симфонии для симфонического оркестра. Проиграть основные разделы на фортепиано. Рассказать о работе над интерпретацией исполненных произведений. Раскрыть стилевые особенности.

2 курс III семестр

Дирижирование программой государственных экзаменов. В программе должны быть два аккомпанемента (один инструментальный и один вокальный); своя инструментовка одного из сочинений; произведение русской или западной классики, переложенной для ОРНИ; две части симфонии для ОРНИ (1 и 2 части или 3 и 4 части); миниатюра. Необходимо продирижировать все произведения наизусть, кроме аккомпанемента. Ответить на все вопросы экзаменационной комиссии.

2 курс IV семестр

Работа в классе дирижирования над программой с учётом подготовки выхода выпускника к оркестру. Государственные экзамены по дирижированию оркестром русских народных инструментов. Защита научной выпускной работы.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студент магистратуры обеспечен 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. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования Н.А. Малько. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 252 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73040>
2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании: учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А.— Санкт-Петербург: Композитор, 2015. —56 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:<https://e.lanbook.com/book/63274>

б) Дополнительная литература:

1. Зайцева, Т. Творческие уроки М.А. Балакирева. Пианизм, дирижирование, педагогика. Исследовательские очерки: учебное пособие / Т. Зайцева. — Санкт-Петербург: Композитор, 2012. — 512 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:<https://e.lanbook.com/book/69641>
2. Уколова Л. И. Дирижирование. Учебное пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/04828504-4F44-437B-9670-610B07CD3495/dirizhirovanie>
3. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012_ [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>

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

Одной из задач, стоящей перед дирижёром-магистром, является достижение синхронности звучания в классной работе с концертмейстерами. Это мотивирует к совершенствованию дирижерского аппарата, изучению специальных приемов мануальной техники, что позволит держать под полным контролем ситуацию в управляемом оркестре.

Следует целенаправленно расширить общение со студентами вокалистами и инструменталистами как в профессиональном так и в человеческом плане, по возможности аккомпанировать им в разучивании их репертуара, обмениваться с ними мыслями и впечатлениями об их и о собственной работе, об услышанных выступлениях их коллег, посещать мастерклассы и т.д. Понимание природы голоса, природы

инструмента и синкретичность мышления с его носителями приведет уже с иной стороны к достижению синхронности звучания.

Необходимо внимательное детальное изучение партитуры со стремлением услышать в ней все смысловые акценты, все кульминационные моменты, все контрасты и рассмотреть все его исполнительские трудности. Партитуру необходимо выучить наизусть, знать особенности тонального плана, формы произведения, фактуры, темпа, метра, инструментовки, истории её создания, значения музыкальных терминов, правил транспозиции, дирижёрской аппликатуры.

2. Организация самостоятельной работы

Обучение в магистратуре предполагает увеличение количества времени, выделяемого на самостоятельную работу студента.

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 всю фактуру.

8. На основе проделанной работы необходимо сформировать принципы собственной интерпретации изучаемого произведения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

На протяжении двух лет обучения педагог развивает художественный вкус, способности к музыкальному исполнительству, самостоятельность, инициативность и настойчивость в решении творческих задач, всемерно способствует повышению эрудиции студента. Важное значение придается воспитанию волевых качеств и организаторских способностей.

В процессе дирижирования в классе оркестровым произведением в фортепианном исполнении, большое внимание уделяется развитию оркестрового мышления дирижера. Задача педагога - развивать мануальную технику, связывая ее с конкретным оркестровым звучанием. На занятиях определяется содержание и форма произведения, анализируются мелодия, гармония, оркестровая фактура, инструментовка, стилевые и жанровые особенности, составляется дирижёрская экспозиция исполняемого произведения.

В классе ведется работа по совершенствованию дирижёрской техники во всем ее многообразии. Достигается независимость движений правой и левой рук, ясность в передаче различных видов афтактов, динамики, штрихов, фермат, акцентов и т.д. Постепенное усложнение технических приемов находится в прямой зависимости от исполнительских задач, возникающих в каждой последующей семестре. Педагог требует детального знания произведения, для чего рекомендует дирижировать без партитуры. Это способствует развитию памяти и концентрирует все внимание дирижера для более полного творческого общения с исполнителями.

Исключительную важность представляет методически правильный подход

педагога при составлении индивидуального плана студента, соответствующего программным требованиям. При этом необходимо учитывать его музыкальное развитие, индивидуальные данные и степень профессиональной одаренности.

В первом, втором семестрах студентом изучается минимум по три оригинальных сочинения для оркестра русских народных инструментов крупной формы. В третьем и четвертом семестрах ведется подготовка к Государственному экзамену по дирижированию. Кроме этого студенты самостоятельно должны изучить в каждом семестре по пять оригинальных сочинений для оркестра русских народных инструментов из обязательного репертуарного списка. Самостоятельно подготовиться к собеседованию на экзаменах по репертуару и проблемам оркестрового исполнительства в области ОРНИ.

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. 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.

Большое значение в курсе дирижирования имеют знания основ психологии и музыкального восприятия.

Особое внимание педагог должен уделить развитию оркестрового воображения и оркестровой направленности жеста в условиях занятий с фортепиано в классе по дирижированию и в практической работе с оркестром. Необходимо побуждать студента наблюдать за работой товарищей, посещать оркестровые репетиции и концерты, слушать аудио и видеозаписи исполнения выдающихся дирижеров, беседы по вопросам дирижерского искусства.

Важным является развитие интереса студента к народно-инструментальному оркестровому исполнительству, пониманию значения деятельности В. Андреева, Н. и Д. Осинных, А. Алексеева и других выдающихся дирижеров оркестров русских народных инструментов.

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

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 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.

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

В дирижерском классе прививается любовь к работе над мелодией, передаче смысловых, ритмо-интонационных, 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. Вырабатывается 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.

Организация домашней работы студента должна постоянно находиться в поле зрения педагога.

Работа над вокальным и инструментальным аккомпанементом изучается параллельно дисциплине «Дирижирование» и развивает и углубляет ее основные положения и задачи.

Для получения студентами знаний и навыков в прохождении данного курса необходима возможность работы с профессиональными музыкантами в качестве иллюстраторов. В целях всестороннего и углублённого изучения данной дисциплины желательно в качестве иллюстратора-инструменталиста приглашать не только исполнителей на народных инструментах (домра, балалайка), но и исполнителей на духовых инструментах, исполнителей на смычковых (скрипка, альт, виолончель), а в первую очередь солистов-пианистов, так как сложность фактуры солирующего инструмента особенно велика в фортепианных концертах (например, С. Рахманинова), что мобилизует студента на ее детальное изучение и прививает соответствующий навык.

При изучении вокального произведения необходимо осмысленное и эмоциональное прочтение литературного текста. Текст помогает уяснить художественную задачу произведения. Для осмысленного исполнения оперных сцен следует рекомендовать студенту посещение театров и чтение теоретических трудов по музыкально-театральной драматургии.

Особое внимание следует уделять развитию навыков музицирования в ансамбле. Партия любого солиста или хора должна быть изучена студентом не менее тщательно, чем оркестровое сопровождение. Необходимо направлять внимание студента на детальное изучение партии солиста со стремлением уловить и понять в ней все

смысловые акценты, все кульминационные моменты, все контрасты и рассмотреть все его исполнительские трудности, для чего рекомендовать постоянно повышать свои знания в области инструментоведения, технологии игры на инструментах и технологии вокала.

Из теоретических и методических разработок этой темы следует в первую очередь рекомендовать студентам к прочтению труды К.П. Кондрашина, И.М. Мусина, М.И. Имханицкого. Кроме того можно обращаться к работам исследователей народно-оркестрового исполнительства (А.С. Каргина) и к методическим разработкам пианистов-концертмейстеров (Е. Кубанцевой), статьям Л. Живова, Т. Чернышевой.