

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
народных инструментов
Гербер И.А.

«17» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Уровень основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки 53.03.05 «Дирижирование»

Профиль Дирижирование оркестром народных инструментов

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра народных инструментов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)								Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		1	2	3	4	5	6	7	8		
23	828	304	36	34	36	34	36	34	36	26	252	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 660 от 14.07.2017 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 17 мая 2022 г., протокол № 10.

Разработчики:

Профессор _____

_____ Гербер И.А.

Доцент _____

_____ Аникин В.А.

Заведующий кафедрой народных инструментов:

Профессор _____

_____ Гербер И.А.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цели:

- подготовка профессионального дирижера народного оркестра и преподавателя дирижирования в учебных заведениях различного уровня.
- овладение комплексом дирижерских знаний, навыками управления оркестром;
- развитие творческого потенциала, волевых качеств, овладение дирижерской техникой как основным средством раскрытия художественного содержания произведения;
- приобретение навыков практической работы с оркестром народных инструментов.

1.2 Задачи:

- освоение профессиональных навыков дирижерской техники;
- изучение обширного репертуара, необходимого для повышения общей музыкальной культуры и расширения профессионального кругозора;
- овладение значительным объемом музыкально-теоретических знаний, позволяющих свободно ориентироваться в музыкальных произведениях классических и современных композиторов.
- воспитание художественного вкуса;

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение всего периода обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (контактную) в виде индивидуальных занятий (272 ч.), самостоятельную работу (304 ч.), а также виды текущей и промежуточной аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<u>Знать:</u> – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; <u>Уметь:</u> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <u>Владеть:</u> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-2. Способен	<u>Знать:</u>

<p>воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</p>	<p>– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;</p> <p>– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;</p> <p>– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</p>
<p>ПК-1 Способен дирижировать любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами</p>	<p><u>Знать:</u></p> <p>– основные элементы техники дирижирования;</p> <p>– структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>– отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>– приемами дирижерской выразительности;</p> <p>– дирижерскими схемами.</p>
<p>ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><u>Знать:</u></p> <p>– историческое развитие исполнительских стилей;</p> <p>– музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;</p> <p>– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>– осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;</p> <p>– управлять тембровой палитрой хора или оркестра;</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.</p>
<p>ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу</p>	<p><u>Знать:</u></p> <p>– методику работы с исполнительскими коллективами разных типов;</p> <p>– средства достижения выразительности звучания творческого коллектива;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>– планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов;</p> <p>– совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей;</p>

	<p>– анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания;</p> <p>– обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;</p> <p>– выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением;</p> <p>– оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения;</p> <p>Владеть:</p> <p>– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом;</p> <p>– профессиональной терминологией.</p>
--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры								Всего часов
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (индивидуальные)	36	34	36	34	36	34	36	26	272
Самостоятельная работа	54	20	18	20	18	20	72	82	304
Часы контроля (подготовка к экзамену)		36	36	36	36	36	36	36	252
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	зачет с оц.	экзамен	экзамен.	экзамен	экзамен.	экзамен	экзамен	экзамен	
Общая трудоёмкость, час	90	90	90	90	90	90	144	144	828
ЗЕ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	23

5. Содержание дисциплины

Тема	Содержание	Компетенции
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.	УК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3
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,	УК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3

	сложным, смешанным и переменным метрам.	
Тема 3. Затакты и синкопы в дирижировании. Темп. Агогика.	Ауфтакт и его разновидности. Роль ауфтакта 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.	УК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3
Тема 4. Приемы выражения динамики. Артикуляция.	Способы выражения динамики, энергия жеста, амплитуда, позиции рук, мимика. Роль левой руки в выражении динамики. Приемы выражения постепенных и внезапных изменений динамики. Штрихи и дирижерские жесты.	УК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3
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.	УК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3
Тема 6. Способы выражения фактуры и фразировки в дирижировании.	Изменение характера жестов в зависимости от фактуры. Показ различных элементов фактуры. Дирижирование полифоническими произведениями. Виды фразировки. Фразировка и исполнительское дыхание.	УК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3
Тема 7. Изучение партитуры.	Общее ознакомление с партитурой. Композитор. Стилль. Жанр. Состав оркестра. Строи инструментов. Транспозиция. Музыкальная терминология. Размер. Темп. Сведения о произведении. Способы прочтения партитуры. Формирование общих представлений о характере музыки. Детальное изучение партитуры и формирование исполнительского замысла. Фактура произведения. Анализ мелодико-гармонического «языка» и метроритмического строения. Ладотональный план. Темповые соотношения и	УК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3

	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 8. 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.	УК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3
Тема 9. Дирижирование части инструментального концерта.	Согласованность между солистом, дирижером и оркестром. Знание сольной партии и оркестрового сопровождения. Характер оркестровых «отыгрышей». Определение динамического баланса между солистом и оркестром в отдельных эпизодах и произведении в целом. Умение «идти» за солистом и «вести» его за собой. Два типа каденций и способы их дирижирования.	УК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3
Тема 10. Дирижирование оперного фрагмента.	Знание вокальной партии (мелодии и слов) и оркестрового сопровождения. Особенности достижения ансамбля между солистами, хором и оркестром. Разновидности речитативов и особенности их дирижирования. Дирижирование речитативов на фоне выдержанных звуков. Способы «снятия» (прекращения) звучания в хоре и в оркестре. Паузы в оркестровом сопровождении и их выражение в дирижировании.	УК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3
Тема 11. Подготовка к оркестровой репетиции.	Корректурa оркестровых партий. Разбор трудных для исполнения мест и определение путей их преодоления. План репетиции. Выбор методических приемов репетиции. Расчет времени. Подбор лаконичных слов и сравнений для пояснения своих художественных намерений. Составление программ концертных выступлений оркестра.	УК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3

Примерные программные требования по семестрам

Семестр	Программные требования
1 семестр	- два разнохарактерных произведения для ОРНИ; - произведение малой формы композиторов XIX века; - часть симфонии классической эпохи.
2 семестр	- части сюиты для ОРНИ;

	- увертюра или вступление к опере композиторов XIX века; - часть симфонии романтической эпохи.
3 семестр	- произведение крупной формы или переложение для ОРНИ (увертюра, фантазия, часть симфонии); - два разнохарактерных произведения малой формы композиторов XX века; - часть симфонии композиторов второй половины XIX века.
4 семестр	- произведение современного композитора для ОРНИ; - части сюиты или увертюра композиторов XIX века; - части симфонии композиторов второй половины XIX века
5 семестр	- аккомпанемент с ОРНИ (песни, романсы, арии, части концертов); - части сюиты композиторов XX века; - части симфонии композиторов XX века.
6 семестр	- аккомпанемент (части концерта композиторов XIX – XX веков); - части сюиты композиторов XX века; - части симфонии композиторов XX века.
7 семестр	- часть крупной формы для ОРНИ; - аккомпанемент (часть концерта); - часть симфонии композиторов XX – XXI веков.
8 семестр	- оригинальное произведение для ОРНИ; - части концерта для солирующего инструмента и ОРНИ; - произведение крупной формы (фантазия, симфония).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.

6.1. Основная литература

1. Кочина, О. Ю. Дирижирование : учебно-методическое пособие / О. Ю. Кочина. — Магнитогорск : МаГК имени М. И. Глинки, 2021. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/255707> (дата обращения: 10.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Мусин, Илья Александрович. Язык дирижерского жеста / Илья Александрович Мусин. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 2006. — 144 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1129. — ISBN 5-7140-1193-7.
3. Щедрин, И. И. Мануальная техника дирижёра : учебное пособие / И. И. Щедрин. — Челябинск : ЧГИК, 2018. — 188 с. — ISBN 978-5-94839-677-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138943> (дата обращения: 10.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Дополнительная литература

1. Дирижирование оркестром русских народных инструментов : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Сергей Иванович Степанов. — Нижний Новгород :

- Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки (ННГК им. М.И. Глинки), 2021. — 52 с. — Режим доступа : <https://reader.lanbook.com/book/225485>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
2. Иванов-Радкевич, Александр Павлович. Пособие для начинающих дирижеров [Текст] : учебное пособие для музыкальных и культурно - просветительных училищ / Александр Павлович Иванов-Радкевич. — Москва : Музыка, 1977. — 117 с. : ил.+ ноты Мягкий. — Гриф УМО
 3. Канерштейн, Михаил Маркович. Вопросы дирижирования : учебное пособие для музыкальных вузов / Михаил Маркович Канерштейн. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Музыка, 1972. — 255 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=5767. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
 4. Маталаев, Лев Николаевич. Основы дирижерской техники [Текст] : [методическое пособие] / Лев Николаевич Маталаев. — Москва : Советский композитор, 1986. — 207 с. : ил., нот.: мяг. — (Изд. №6504).
 5. Маталаев, Лев Николаевич. Основы дирижерской техники : методическое пособие / Лев Николаевич Маталаев. — Москва : Советский композитор, 1986. — 207 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=5768. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
 6. Мусин, Илья Александрович. Техника дирижирования [Электронный ресурс] / Илья Александрович Мусин. — 1 файл в формате PDF. — [б.и.], 1967. — 291 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1130.
 7. Мусин, Илья Александрович. Ч.1 : Дирижерские уроки [Видеозапись] : теоретический курс / Илья Александрович Мусин. — 2006. — 173мин.25сек.
 8. Мусин, Илья Александрович. Ч.2 : Дирижерские уроки [Видеозапись] : практические занятия / Илья Александрович Мусин. — 2006. — 162 мин.0сек.
 9. Тарасов, Борис Андреевич. Дирижерский портрет Валентины Ивановны Тарасовой (Богомоловой) : 18.03.1955-02.06.2012 / Борис Андреевич Тарасов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Пробел-2000, 2022. — 120 с. : фото, тв. — DVD-ROM находится в Фонотеке. — ISBN 978-5-98604-650-1 : 200.00 руб.

Журналы

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальная жизнь
Музыкальная палитра
Музыкальный журнал
Музыкант-классик
Старинная музыка

Газеты

Играем сначала
Krasfil (Красноярская краевая филармония)
Культура
Музыкальное обозрение
По законам искусства (Legearthis) – вузовская газета

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, оснащенные роялями, пультами для нот, зеркалом.

Для самостоятельной работы студента:

- компьютерный класс с возможностью выхода в Интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта

музыкальных инструментов.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (совстроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека»
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер GoogleChrome, Браузер MozillaFirefox, LMS Moodle, BigBlueButton, VLCmediaplayer, OpenOffice, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; Mytest, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip