

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

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Специальность 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»

Разработчики:
профессор И.А. Гербер
преподаватель В.А. Аникин

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Дирижирование» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Приступая к изучению дисциплины «Дирижирование», специалисты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно осваивать изучаемые произведения, используя различные формы самостоятельной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий показывать выполнение работы преподавателю.

3. Формы самостоятельной работы

Одной из основных форм обучения, имеющей большое значение в процессе воспитания и образования, является самостоятельная работа, которая связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта.

Цели самостоятельной работы студентов – закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений, навыков; приобретение дополнительных знаний и новой информации.

Нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы заключается не только в опасности отдельных технологических ошибок, но и в формировании неправильных привычек и вредных навыков.

Умение продуктивно заниматься – важная сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Следует отметить, что степень сознательности, осмысленности в домашней работе находится в непосредственной связи с целенаправленностью занятий в классе. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных задач.

Обязательными условиями организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, их регулярность, при которой не только прочнее усваивается материал, но и легче воспитывается профессиональная уверенность музыканта. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних

заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма самостоятельных заданий способствует продуктивности профессионального становления.

Для сохранения энергии и творческого тонуса музыканта следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. По этим соображениям следует предпочесть не «жесткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий; в частности – чередовать порядок и последовательность работы над техническими и художественными задачами.

Специфика дисциплины «Дирижирование» заключается в воспитании у студента комплекса практических и теоретических знаний. С одной стороны, большое внимание необходимо уделять мануальной технике, становлению и свободе дирижёрского аппарата, воспитание которого происходит с применением различных профессиональных упражнений. С другой стороны, необходимо внимательно изучать жанры, стили музыкальных произведений, развивающие художественный вкус, указания композитора о темпе и характере музыки. Целесообразно в форме самостоятельной работы написание небольших аннотаций к произведениям, изучаемым в классе дирижирования под руководством педагога.

Особое внимание необходимо уделять методам работы над партитурой – изучению гармонического, мелодического языка, метроритмической структуры, тонального плана и формы музыкального произведения, осваивать различные виды партитур для оркестра народных инструментов, оркестра баянов, симфонического оркестра.

Важным моментом является изучение репетиционного процесса, особенностей работы с оркестром, отдельными группами, умением пользоваться профессиональной терминологией, играть оркестровые партии на фортепиано или хотя бы на одном инструменте народного оркестра, читать с листа, транспонировать, уметь работать над оркестровыми трудностями, качеством звука, фразировкой, интонацией, штрихами, динамикой и агогикой, обладать методами преодоления возникших трудностей.

Специфика *функционального значения* самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт право педагогу:

- судить о степени освоения студентами учебного материала,
- следить за ростом их общего музыкального развития,
- оценить уровень заинтересованности студентов, их психологическую мотивацию,
- понять природу музыкальных способностей студентов,
- точнее использовать их индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Иными словами, предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет применить *индивидуальный подход* к каждому студенту, учитывающий его психологические особенности и художественные предпочтения.

Немаловажное значение здесь приобретают формы работы, которые нацелены на самостоятельное изучение художественного материала. В качестве таких форм выступают:

- анализ аудио- и видеоматериалов, рекомендованных педагогом,
- работа с нотной и методической литературой,
- структурный анализ произведения,

Внеаудиторная работа поможет студентам не только совершенствовать навыки самостоятельной работы, но и значительно расширит музыкальный кругозор будущих специалистов. Особое значение в рамках работы над интерпретацией музыкального произведения приобретают такие формы работы, которые включают в себя задания, способствующие развитию фантазии и творческой инициативы студентов.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Проблема подготовки студентов-дирижёров к концертной и педагогической деятельности принадлежит к числу ключевых вопросов дирижёрского искусства, от решения которых зависит успех профессиональной деятельности молодых музыкантов. В связи с этим, профессиональное музыкальное образование включает в себя совершенствования не только общемузыкальных, художественно-эстетических, но и исполнительских качеств. Эта форма музыкальной деятельности максимально развивает творческую самостоятельность студентов-музыкантов, актуализирует прошлый эстетический опыт, устанавливает нужные ассоциативные связи, приводит к наиболее полной самореализации личности студента. Поэтому важно целенаправленно формировать у студентов потребность изучать дисциплину «Дирижирование» при максимальной активизации собственного творческого потенциала.

При подготовке к экзаменам по дирижированию студенты в своей предварительной работе по изучению программы должны решать такие задачи, как:

- проникновение в художественный замысел музыкального произведения, передача глубины содержания
- овладение основами стилистики, жанра и формы
- умение применять различные виды дирижёрской техники, проявлять волевые дирижёрские качества, владеть собой, находить оптимальное сценическое состояние, корректировать свои действия в процессе дирижирования экзаменационной программы.
- применение дирижёрских знаний при исполнении произведений, написанных для различных видов клавира и оркестров.

Готовность к исполнительской и педагогической деятельности следует формировать как систему взаимосвязанных компонентов: интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, психологических, волевых в их соотношении с внешними условиями и задачами предстоящей деятельности. В этом плане особое внимание следует обратить на формирование положительного отношения к музыкально-исполнительской деятельности как одному из главных смыслов жизни; потребности будущего музыканта в реализации себя как руководителя, исполнителя, педагога. Здесь неоценимую помощь может оказать личный пример преподавателя, его активное участие со студентами во всех вышеуказанных видах работы.

Показатели готовности к показу музыкального произведения в условиях публичного выступления:

- владение текстом наизусть, продуманность элементов мануальной техники
- умение показа динамики, фразировки, агогики, штрихов
- понимание структуры музыкального произведения, гармонии, ритма
- знание сведений о композиторе, его указаний, терминологии в нотном тексте.

Следует особо выделить роль коллективных занятий, воссоздающих обстановку публичного выступления. Коллективные прослушивания, когда все студенты класса выступают с подготовленными программами, формируют способность дирижёра корректировать свой показ с учётом различных психологических факторов (способность отключаться от всего, что мешает, предельно концентрировать внимание и волю на творческом процессе, умение распределять свои силы, быть своеобразным «сценаристом и режиссером» концертного действия). Коллективные показы могут проводиться в различных формах, в которых студенты выступают в качестве исполнителей, слушателей, критиков. Это своего рода тренинговые формы обучения (формы интерактивного обучения), целью которых является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения. Кроме того, на коллективном уроке воссоздаётся модель педагогического коллектива, где происходит обсуждение и сравнительный анализ исполненных произведений, в результате чего вырабатываются определённые ценностные критерии, оттачивается культура высказывания и этика поведения.