

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра народных инструментов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДИРИЖИРОВАНИЕ С ОРКЕСТРОМ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль – Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

Форма обучения – очная, заочная

Год набора – 2024 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730

Программу разработала И. Ф. Золотарева, доцент кафедры народных инструментов.
Рассмотрено на заседании кафедры народных инструментов Академии Матусовского

Протокол № 1 от 28 августа 2024 г.

Заедующий кафедрой

В.В. Петрик

г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Дирижирование с оркестром» входит в обязательную часть дисциплины ОПОП ФГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 4 курса (VIII семестр) очной и заочной формы обучения направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой «Народные инструменты».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с народно-оркестровым исполнительством, предполагает освоение студентами практических навыков репетиционной работы с оркестровым коллективом, совершенствования их мануальной техники дирижирования, а также умений работать с оркестровыми партитурами для оркестров различного состава, освоения народно-оркестрового, симфонического, камерного, репертуара, что необходимо для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста высшей квалификации.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- дирижирования с оркестром учебной программы по предмету.

Итоговый контроль в форме зачета с оценкой.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Дирижирование с оркестром» в 8-й семестре в объеме 3 зачетных единиц, всего 108 часа, в том числе 30 – индивидуальных практических занятий на очной форме обучения, 6 – индивидуальных практических занятий на заочной форме обучения и 69 - самостоятельной работы на очной форме обучения и 100 - самостоятельной работы на заочной форме обучения, контроль -9 часов на очной форме обучения и контроль -2 часа на заочной форме обучения. По дисциплине положены следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, зачет с оценкой в 8 семестре на дневной и заочной форме обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения учебной дисциплины «Дирижирование с оркестром» - подготовка дирижера, разностороннего профессионала руководителя и воспитателя оркестрового коллектива, умеющего на практике претворять опыт дирижеров предшествующих поколений, сохраняя лучшие традиции, а также стремящегося плодотворно развивать оркестровое исполнительство в современных формах.

Задачи дисциплины:

- формирование практических навыков работы в оркестровом коллективе, развитие у студентов оркестрового мышления;
- ознакомление со спецификой групповых и общих репетиций;
- освоение методики работы над музыкальным произведением на репетициях оркестра;
- развитие личностных качеств, педагогических и организационных способностей;
- расширение музыкального кругозора и углубление специальных знаний путем практического знакомства с лучшими оркестровыми произведениями для симфонического, камерного, народного оркестров;
- освоение и применение профессиональной терминологии в полном объеме.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Дирижирование с оркестром» входит в обязательную часть дисциплины и адресован студентам по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Оркестровый класс», «Дирижирование», «Инструментовка и аранжировка», «Чтение оркестровых партитур», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Дирижирование с оркестром», прохождению оркестровой и преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Изучение таких дисциплин как «Инструментовка и аранжировка», «Чтение оркестровых партитур», также способствует успешному овладению студентами дисциплины «Дирижирование с оркестром».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Инструментоведение», «Анализ музыкальных произведений», «Психология» «Мировая музыкальная литература», «Анализ исполнительских стилей», «Специальный инструмент». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»: ПК-2, ПК-3, ПК-6.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-2	Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.	<p>Знать: специфику различных исполнительских стилей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Уметь: выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.</p> <p>Владеть: - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-3	Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую, репетиционную оркестровую работу.	<p>Знать: - методику анализа партитур;</p> <ul style="list-style-type: none"> - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на

		<p>фортепиано; специальная литературу по вопросам техники дирижирования и исполнительской интерпретации; специфику репетиционной работы по группам и общим репетиций</p> <p>Уметь: - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; - транспонировать произведение в заданную тональность; - выполнять практические задания по переложению партитур для оркестра народных инструментов; - самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; - общаться с исполнителями на профессиональном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения. <p>Владеть: - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.
--	--	--

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-6	Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.	<p>Знать: -художественно-исполнительские возможности оркестра народных инструментов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - базовый репертуар для оркестра народных инструментов, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), переложения для оркестра народных

		<p>инструментов; виртуозные пьесы, оригинальные произведения, вокальный аккомпанемент, инструментальные миниатюры.</p> <p>- социальные и культурные потребности общества.</p> <p>Уметь: - выполнять функции художественного руководителя музыкального коллектива;</p> <p>- работать с режиссерами, звукорежиссерами, звукозаписывающей аппаратурой в процессе подготовки концерта.</p> <p>Владеть: -хорошим музыкальным вкусом, широким кругозором;</p> <p>- навыками решения технических и художественных задач в работе над концертными программами;</p> <p>- навыками согласовывать свои художественные намерения и находить совместные художественные решения.</p>
--	--	--

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	Очная форма					Заочная форма				
	Всего	в том числе				Всего	в том числе			
		Л	ИЗ	СР	Конт.		Л	ИЗ	СР	Конт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 семестр										
Тема 1. Организация учебно-репетиционного процесса в оркестре.	8		2	6	-	8	-	1	7	-
Тема 2. Первые репетиции в оркестре.	23		4	19	-	23	-	1	22	-
Тема 3. Исполнительское освоение партитуры в оркестре	42		8	30	4	42	-	1	40	1
Тема 4. Репетиции с оркестром.	29		14	12	3	29	-	2	27	-
Тема 5. Подготовка оркестра к концертному выступлению	6		2	2	2	6	-	1	4	1
Итого:	108		30	69	9	108	-	6	100	2

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Организация учебно-репетиционного процесса в оркестре. Предварительное изучение музыкального произведения, выносящегося на оркестровую репетицию, составление дирижерского плана работы, подготовка музыкального материала для проведения репетиций (партитура, оркестровые партии). Самостоятельная работа дирижёра над партитурой, её методико-исполнительский анализ: историко-стилистический, музыкально-теоретический (тематизм, особенности формообразования, фактуры, ладо-тональности, композиторского письма), исполнительский (образный строй, драматургия) и т.д. Выбор исполнительских средств. Планирование репетиционного процесса, учёт степени сложности произведения, уровня исполнительского мастерства коллектива, количества репетиций, объёма программы и т.п.

Тема 2. Первые репетиции в оркестре. Знакомство с оркестровым коллективом в качестве дирижера, чтение с листа и разбор музыкального материала. Главные психологические установки репетиционного процесса. Подведение итогов по результатам проведения занятий, разбор и анализ.

Тема 3. Исполнительское освоение партитуры в оркестре. Детальная работа над оркестровым произведением: рассмотрение исполнительских средств выразительности: штрихи, артикуляция, фразировка, динамика, интонирование и т. д. Уяснение функций оркестровых групп в каждом произведении, их соединение и сочетание. Дифференциация оркестровой ткани, работа по группам.

Тема 4. Репетиции с оркестром. Создание художественного, оркестрово-звукового образа звучания произведения. Основные принципы и этапы работы над оркестровым произведением. Работа над ритмом, метром, всеми видами ансамбля в оркестре. Общее звучание оркестровой партитуры по горизонтали и по вертикали. Детальная проработка фразировки, динамики, агогических оттенков, темпов, формообразующих факторов.

Тема 5. Подготовка оркестра к концертному выступлению. Выявление драматургии, образности, основной идеи сочинения. Работа над целостным художественным образом произведения, уяснение окончательных темпов, выстраивание второстепенных кульминаций и подчинение их главной. Работа над культурой звука, звуковым и тембровым балансом. Подготовка к концертному выступлению. Генеральная репетиция, прослушивания программы в целом. Способы преодоления психологического напряжения коллектива, связанного с концертным исполнением, Адаптация к акустическим особенностям зала, организационные вопросы подготовки к выступлению.

6.1. Практические задания

Тема 1. Организация учебно-репетиционного процесса в оркестре.

Предварительное изучение музыкального произведения, выносящегося на оркестровую репетицию, составление дирижерского плана работы, Самостоятельная Выбор исполнительских средств. Планирование репетиционного процесса с учётом степени сложности произведения, количества репетиций, объёма запланированной программы.

Практическая работа: Подготовка студентом музыкального материала для проведения оркестровых репетиций в качестве дирижера (партитура, оркестровые партии). Работа с партитурой, её методико-исполнительский анализ: историко-стилистический, музыкально-теоретический (тематизм, особенности формообразования, фактуры, ладо-тональности, композиторского письма), исполнительский (образный строй, драматургия), составление дирижерского плана работы с оркестром.

Примерный список музыкального материала: Партитуры двух разнохарактерных пьес для оркестра народных инструментов. Оркестровые партии.

Тема 2. Первые репетиции в оркестре.

Практическая работа: Чтение с листа и разбор музыкального материала. Уяснение степени сложности произведения по отношению к уровню исполнительского мастерства студенческого коллектива. Работа над точным прочтением и исполнением оркестровой партитуры. Подведение итогов по результатам проведения занятий, разбор и анализ сделанного.

Примерный список музыкального материала: Партитуры двух разнохарактерных пьес для оркестра народных инструментов. Оркестровые партии.

Тема 3. Исполнительское освоение партитуры в оркестре.

Практическая работа: Детальная работа над оркестровым произведением: рассмотрение его средств музыкальной выразительности. Работа над единством штрихов в оркестровых группах, артикуляцией, фразировкой. Вычленение технически сложных мест, решение исполнительских сложностей. Дифференциация оркестровой ткани, работа по группам.

Примерный список музыкального материала: Партитуры двух разнохарактерных пьес для оркестра народных инструментов. Оркестровые партии.

Тема 4. Репетиции с оркестром.

Практическая работа: Преодоление ритмических сложностей, работа над ритмическим и штриховым ансамблем в оркестровых группах. Детальная проработка фразировки, агогических отклонений, цезур, фермат. Анализ общего звучания оркестровой партитуры, рассмотрение ее по горизонтали и по вертикали.

Примерный список музыкального материала: Партитуры двух разнохарактерных пьес для оркестра народных инструментов. Оркестровые партии.

Тема 5. Подготовка оркестра к концертному выступлению. Работа над целостным художественным образом произведения, звуковым и тембровым балансом, уяснение окончательных темпов, выстраивание второстепенных кульминаций и подчинение их главной. Подготовка к концертному выступлению. Генеральная репетиция, прослушивания программы в целом. Решение организационных вопросов подготовки к выступлению.

Примерный список музыкального материала: Партитуры двух разнохарактерных пьес для оркестра народных инструментов. Оркестровые партии.

7.СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на оркестровых репетициях и качестве игры в оркестре.

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретических знаний и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины.

СР включает следующие виды работ:

- работа с учебным дирижерским репертуаром, предусматривающая проработку и детальное изучение партитур;
- поиск и обзор литературы по истории, методике и технике дирижирования, электронных источников информации по заданной проблеме;
- подготовка к практическим занятиям;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку.

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тема	Вид самостоятельной работы	Задание	Рекомендуемая литература
Тема 1. Организация учебно-репетиционного процесса в оркестре.	Предварительное изучение музыкального произведения, выносящегося на оркестровую репетицию, составление дирижерского плана работы	Подготовить партитуру и партии к репетиции. Выучить заданную оркестровую партитуру.	Мусин И. О воспитании дирижера. Л.: Музыка, 1987 Нотный материал по учебной программе студента.
Тема 2. Первые репетиции в оркестре.	Методико – дирижерский анализ (по плану см. рекомендации) партитуры для оркестра народных инструментов	Выучить заданную оркестровую партитуру. Составить план работы с оркестром.	Мусин И. О воспитании дирижера. Л.: Нотный материал по учебной программе студента.
Тема 3. Исполнительское освоение партитуры в оркестре.	Детальное рассмотрение исполнительских средств выразительности: штрихи, артикуляция, фразировка, динамика, интонирование	Составить план работы с оркестром.	Кондрашин К. Работа над партитурой. – М.,1959. Нотный материал по индивидуальному рабочему плану студента
Тема 4. Репетиции с оркестром.	Методико – дирижерский анализ (по плану см. рекомендации) партитуры оркестра	Подготовка к оркестровым репетициям, подготовка плана проведения репетиции.	Кондрашин К. Работа над партитурой. – М.,1959. Нотный материал по учебной программе студента

Тема 5. Подготовка оркестра к концертному выступлению.	Работа над целостным художественным образом произведения, его драматургией.	Подготовка концертной программы на зачет.	Кондрашин К. Мир дирижёра - Л.: «Музыка», 1976. Программа для работы с оркестром.
---	---	---	---

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия учащихся по предмету «Работа с оркестром» направлены на углубление и развитие навыков организации репетиционного процесса, овладение прогрессивными методами репетиционной работы, формирование всесторонне образованного дирижёра, свободно ориентирующегося в русской и западноевропейской симфонической музыке, в оркестровых стилях различных эпох, исторических периодов и отдельных композиторов, умеющего создать художественно убедительную и научно мотивированную интерпретацию исполняемого сочинения. Для успешного освоения дисциплины требуется регулярно осуществлять видео- и аудиозапись репетиций с оркестром, проводящихся учащимися. Одной из основных форм работы является последующий углублённый анализ сделанных записей, который осуществляется на нескольких уровнях: самостоятельно (учащимися), затем педагогом, ведущим курс, затем - снова самим студентом, с учётом сделанных замечаний и внесённых предложений. Одной из форм работы могут стать коллегиальные анализ и обсуждение записей репетиций (с участием группы студентов). Важнейшим условием является также планомерное изучение материала лекций и рекомендованной основной и дополнительной литературы. Кроме того, требуется непрерывно расширять свой исполнительский кругозор, повышать эрудицию

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студента является одной из важнейших организационных форм учебного процесса по дисциплине «Дирижирование с оркестром». Важно развивать межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами (элементарная теория музыки, сольфеджио, гармония, музыкальная литература и т.д.), и с дисциплинами профессионального модуля (специальный инструмент, чтение оркестровых партитур, инструментоведение, оркестровый класс). Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Она заключается в самостоятельной работе студентов при их подготовке к репетициям в качестве дирижера оркестра. При этом методика освоения партитуры во многом схожа с процессом разучивания пьес для сольного исполнения.

Работу можно условно разделить на три стадии: общее ознакомление, разучивание по фрагментам, исполнение целиком. Очень важно ознакомиться с музыкальным материалом, прочитав его на фортепиано, прослушав его на аудио или видео записи. Проанализировать музыкальную фактуру, оркестровую партитуру произведения, сделать ее дирижерско-исполнительский анализ. Уяснить для себя важные музыкально-выразительные средства, создающие художественный образ данного произведения. Освоение партитуры по отдельным голосам и фактурным слоям диктуется самой спецификой дирижерского исполнительства. Метод раздельного освоения партитуры помогает студенту более глубоко и основательно изучить ее выразительные свойства, что облегчает процесс мануального освоения музыкального произведения. И как результат, выбор наиболее целесообразных, точных и выразительных жестов, необходимых для

передачи музыкальных образов. Имеет место детальная работа студента с партитурой, ее пристально точное изучение и прочтение. Рассмотрение фактуры, функций голосов в партитуре, уяснение образно-эмоционального характера каждой фразы, динамического плана, штрихов, артикуляции, что и определяет поиски выразительных жестовых средств для передачи эмоционально-смысловой сути музыкального произведения. Следует учесть, что каждый дирижер для передачи образно-эмоционального характера музыки может находить жесты, свойственные его индивидуальности, темпераменту и волевым качествам, в чем и проявляется своеобразие дирижерского исполнительства. Таким образом внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа студента предполагает:

1. формирование практических навыков дирижирования,
2. освоение партитур изучаемого произведения,
3. изучение профессиональной терминологии, отраженной в ряде научно-методических работ крупнейших музыкантов-дирижеров,
4. ежедневную системную работу по отработке мануальной техники дирижирования и выучиванию оркестровой партитуры,
5. работу с аудио и видео записями, изучение дополнительной литературы

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА НАД ПАРТИТУРОЙ.

1 Ознакомление с нотным текстом:

- а) чтение партитуры при помощи внутреннего слуха;
- б) проигрывание на рояле;
- в) изучение по фактурным слоям и голосам;
- с) прослушивание произведения в записи.

2. Анализ музыкальной формы произведения:

- а) определение формы всего произведения;
- б) анализ отдельных разделов, предложений, фраз, мотивов;
- в) определение кульминаций и точек напряжения;
- с) анализ метротектонический.

3. Уяснение образно-эмоционального строя и содержания произведения:

- а) определение характера тематического материала;
- б) выявление элементов, способствующих наиболее яркому воплощению характера отдельных построений произведения (динамика, агогика, фразировка);
- в) смысловое значение оттенков, знаков артикуляции, авторских ремарок для понимания содержания произведения.

4. Анализ оркестровой фактуры и оркестровых средств:

- а) штрихи, необходимость их изменения;
- б) динамические соотношения групп и голосов;
- в) необходимость ретушей.

5. Конкретизация и углубление исполнительских намерений:

- а) нахождение словесных формулировок для объяснения технологических и исполнительских особенностей, структуры
- б) нахождение образных сравнений и аналогий.

6. Мануальное освоение партитуры:

- а) поиски выразительных дирижерских жестов для отображения образно-эмоционального содержания произведения;
- б) использование метода сопоставления на основе принципа контраста характера исполнения и выразительных средств, показ ауфтактов с учетом ритмических особенностей, артикуляции, штрихов, динамики, агогических отклонений и т.д.

Наряду с детальным изучением оркестровой партитуры, работа с оркестром предполагает планирование и четкое понимание целей и задач каждой оркестровой репетиции с последующим анализом сделанного в процессе работы. Подготовка к

оркестровым репетициям воспитывает у учащихся организаторские способности, формирует логику музыкального мышления, стремление к самосовершенствованию; знакомит с лучшими образцами русской, зарубежной симфонической музыки, произведениями современных композиторов, репертуаром для оркестра народных инструментов.

В течение всего курса обучения молодые дирижеры приобретают ряд ценных качеств: самодисциплину, исполнительскую волю, чувство личной ответственности и ответственности за оркестровый коллектив, взаимопонимание и коллективизм, потребность в постоянном самосовершенствовании и познании нового.

Поиски новых идей в интерпретации произведений, неожиданные варианты решения задач обогащают студентов, происходит формирование музыкального интеллекта и вкуса, расширяются репертуарные границы студентов, как музыкантов исполнителей, дирижеров оркестров народных инструментов.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ДИРИЖЕРУ К РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЕ.

1. Дирижер должен уметь замечать технические ошибки и неточности исполнения:
 1. звуковысотные;
 2. интонационные;
 3. ритмические;
 4. артикуляционные;
 5. неровность темпа и внутридольного движения;
 6. несоответствие динамики характеру звучания;
 7. отсутствие звукового баланса между группами и голосами оркестра.
2. Дирижер должен уметь замечать недочеты исполнительского характера:
 1. нелогичность передачи развития музыкальной ткани произведения;
 2. отсутствие ощущения перспективы музыкального движения;
 3. неорганичность подхода к кульминации;
 4. отсутствие дыхания и осмысленности во фразировке;
 5. неестественность перехода к новому раздел, эпизоду и т. п.;
 6. отсутствие образности и живости исполнения.
3. Дирижер должен находить причину неточности исполнения.
 1. результат случайности, невнимательности исполнителя;
 2. следствие ошибки в нотном тексте;
 3. результат неточности технического приема дирижирования;
 4. результат технических трудностей (быстрый темп, ритмические сложности, чтение с листа, сложность музыкального произведения);
 5. следствие непонимания исполнителями структуры произведения, его образно-эмоционального содержания;
 6. результат невыразительного и неактивного дирижирования.
4. Дирижер должен уметь находить средства для устранения недочетов исполнения:
 1. путем изменения технического приема дирижирования, сделав тактирование более четким и ритмичным;
 2. путем более конкретного руководства голосами, нуждающимися в устойчивом определении ритма дирижером;
 3. путем применения более образного и выразительного дирижирования;
 4. путем специальных приемов репетирования (игры в замедленном темпе, проработки по отдельным группам и голосами и пр.).
5. Дирижер должен уметь пользоваться речевыми формами общения с оркестром:
 1. для объяснения музыкантам их исполнительских задач;
 2. для того, чтобы дать краткий анализ структуры музыкального построения;
 3. для объяснения образно-эмоционального содержания музыки;

4. для того, чтобы создать у исполнителей соответствующий настрой.
6. Дирижер должен уметь правильно организовать репетиционную работу:
 1. находить более эффективные методы для достижения требуемого результата исполнения (репетирование по голосам и группам, и в определенном сочетании голосов, в замедленном темпе, по пультам и т. п.);
 2. правильно распределять время репетиции;
 3. находить места произведения, требующие специальной работы.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Дирижирование с оркестром» осуществляется студентами в ходе участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной нотной литературой.

В ходе проведения практических занятий студенты совершенствуют умения и навыки репетиционной работы в оркестре, изучают с оркестром произведения различных жанров и эпох, осваивают практику работы с оркестром, дирижерскую терминологию. Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия с преподавателем в оркестре народных инструментов, самостоятельная работа студента.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Прослушивание аудио , просмотр и видео материалов.

9. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Контроль за работой студентов осуществляется в форме текущего оценивания, аттестационного контроля, зачета с оценкой в конце 8 семестра на очной и заочной форме обучения. Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях оперативного контроля над качеством проведения репетиций. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются: индивидуальная проверка степени готовности студента к репетициям, качество проведения самих репетиций в оркестре.

Итоговый контроль проходит в форме зачета с оценкой. Осуществляется преподавателями кафедры, ведущими данную дисциплину. Программа дирижирована студентом наизусть в исполнении оркестра. Нарушения авторского текста партитуры, сбои в процессе дирижирования студента, а также стилистические, технические и иные неточности в оркестровом исполнении рассматриваются как недостатки в работе и подготовке к экзамену и соответствующим образом сказываются на оценке.

Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Текущая работа студента с оркестром. Оценивается знание партитуры музыкального произведения, качество и эффективность репетиций, убедительность и целесообразность мануальной техники.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ.

Дирижирование наизусть партитур двух разнохарактерных произведений различных стилей и жанров, выученных студентом в качестве дирижера за период работы с оркестром. Зачет с оценкой проходит в концертном зале в исполнении оркестра в присутствии преподавателей кафедры, которые ведут данный предмет.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент в полном объеме владеет программным материалом. Показывает отличное знание оркестровой партитуры. Владеет необходимыми умениями и навыками для данного учебного семестра мануальной техники. Убедительно и точно отражает в дирижерском жесте художественный образ музыкального произведения, показывает высокохудожественное понимание авторского замысла. Проявляет творческий подход к дирижированию, свободу и артистизм.
хорошо (4)	Студент в полном объеме владеет программным материалом. Демонстрирует уверенное дирижирование музыкальных произведений, показывает понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора. Однако, наблюдаются определенные погрешности и неуверительность в показах.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности и погрешности в процессе дирижирования, демонстрирует недостаточно четкое понимание общей формы произведения; неуверенность при создании художественного образа в произведении.
неудовлетв	Студент не знает значительной части программного материала. При этом

орительно (2)	допускает частые необоснованные остановки; демонстрирует плохое знание партитуры исполняемого произведения, видна несогласованность рук дирижерского аппарата, имеют место грубые погрешности и ошибки в трактовке музыкального произведения.
------------------	---

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная учебная литература

1. [Хачатурян А. Мазурка \(из музыки к драме М.Лермонтова Маскарад\).pdf](#)
2. [Дж. Каччини. AveMaria\(ля-минор\) для нар. Орк.pdf](#)
3. [Дж. Каччини.AveMaria\(фа-минор\) для нар.орк.pdf](#)
4. Хрестоматия ОРНИ ч.1.djvu
5. [А. Хачатурян. Лезгинка](#)
6. [М. Товпеко_СВЕНСКАЯ ЯРМАРКА_.pdf](#)
7. [Н.Хондо. Восемь восьмых.pdf](#)
8. [М. Товпеко Фантазия на темы песен о великой отечественной войне.pdf](#)
9. [Концертные пьесы для народного оркестра. Pdf](#)
10. Хрестоматия ОРНИ ч.2.djvu
11. [Н. Шахматов 2 русские нар. Песни.djvu](#)
12. [Гростянский Евгений. Гротеск и размышление партитура.pdf](#)
13. Хрестоматия ОРНИ ч.3.djvu
14. [П. Чайковский. Трепак.pdf](#)
15. [М.Огинский.Полонез.pdf](#)
16. [П. Булахов.Гори, гори моя звезда.pdf](#)
17. [Н. Паганини. «Венецианский карнавал»..pdf](#)
18. [М. Товпеко Фантазия на темы песен М. Блантера.pdf](#)
19. [Репертуар для ансамблей русских народных инструментов Выпуск 25.pdf](#)
20. [Н.Будашкин.Русская увертюра.pdf](#)
21. [М. Мусоргский. Богатырские ворота.pdf](#)
22. [Пьесы для ОРНИ.djvu](#)
23. [В.Зубицкий. Посвящение Пьяццолле](#)
24. [В. Золотарёв. Диковинка из Дюссельдорфа](#)
25. [Д.Лапошко.Калинка.pdf](#)
26. [Д.Лапошко.Наигрыши.pdf](#)
27. [М. Товпеко Праздничная увертюра.pdf](#)
28. [Д. Лапошко.Фантазия на русские темы.pdf](#)
29. [Из репертуара РНА Россия.pdf](#)
30. [Русские народные песни и романсы для ОРНИ.djvu](#)
31. [Ш.Гуно.Увертюра к опере Ромео и Джульетта.pdf](#)
32. [М. Товпеко Ой, при лужке_.pdf](#)
33. [М.Глинка. марш Черномора. Из оперы «Руслан и Людмила».pdf](#)
34. Хрестоматия ОРНИ ч.4.djvu
35. [А. Лядов. 4 пьесы](#)
36. [К. Листов. В землянке.pdf](#)
37. [Ж. Ибер. Симфоническая сюита](#)
38. [Г. Шендерев. Узоры луговые.pdf](#)
39. [М. Глинка. Арабский танец.pdf](#)
40. [В.Лапошко «Выйду на улицу – Семёновна»..pdf](#)

41. [В.Власов «Фонтан у Бахчисарайского дворца».pdf](#)
42. В. Моцарт Увертюра из оперы «Похищение из Сераля».
43. [В.Косма. Опавшие листья.pdf](#)
44. [В.Городовская.Калинка.pdf](#)
45. [В.Городовская. Степь да степь кругом.pdf](#)
46. [В.Городовская. Испанский сувенир.pdf](#)
47. В. Бояшов. Сюита «Конек- горбунок» pdf
48. [Б.Барток. Венгерская народная песня.pdf](#)
49. [Андреев. Вальс «Бабочка».pdf](#)
50. [А.Цыганков. Перевоз Дуня держала.pdf](#)
51. А.Вивальди. Концерт.pdf
52. [А.Бородин Грёзы.pdf](#)
53. [А. Афанасьев –Е. Тростянский. «Гляжу в озёра синие».pdf](#)
54. [А. Цыганков.Мардяндя.pdf](#)
55. [А. Пьяццолла. Milonga-del-angel.pdf](#)
56. Г. Шендерев. Концерт
57. [Хрестоматия по дирижированию. Вып.2](#)
58. [Федосеев. Фантазия РНП Вечерний звон](#)
59. [П. Чайковский. Времена года](#)
60. Клепаков. Сюита. (Оркестровые партии)
61. [И. Дунаевский Весна идет](#)
62. [П. Чайковский Трепак из балета «Щелкунчик»](#)
63. [Хондо Болгарское концертино](#)
64. [П. Пиццигони Вальс «Свет и тени»](#)

Рекомендуемая литература.

1. Авксентьев В. Оркестр русских народных инструментов. – М., 1962
2. Блок В. Оркестр русских народных инструментов. – М., 1986
- 3.Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. М.: Музыка, 1964
- 4.Иванов - Радкевич А. Пособие для начинающего дирижера. М.: Музыка, 1977
5. Имханицкий М. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. – М., 1981
6. Имханицкий М. Переложения музыкальной классики в современном репертуаре русского народного оркестра // Музыкальная классика в современном исполнительстве и педагогике. Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 53 / Ред.-сост. А. Малиновская. – М., 1981
- 7.Казачков С. Дирижерский аппарат и эго постановка М.: Музыка, 1968
- 8.Канерштейн М. Вопрос дирижирования. К.: Музыкальная Украина, 1981 5.
- 9.Колесса М. Основы техники дирижирования. К. Музична Украина, 1981
- 10.. Колчева М. Творческая деятельность В. В. Андреева и его великорусского оркестра // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып 24 / Ред.-сост. А. Малиновская. – М., 1976
- 11.Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. Л.: Музыка, Кофман Р. Воспитание дирижера. К.: Музыкальная Украина, 1986
- Малько М. Основы техники дирижирования. М.-Л.:Музыка, 1965
- 8.Маталаев Л. Основы дирижерской техники. М. Советский композитор, 1986
- 9.Мусин И. О воспитании дирижера. Л.: Музыка, 1987
- 10.Мусин И. Техника дирижирования. Л.: Музыка, 1987 1984
- 12.Пазовский А. Записки дирижера. М.: Музыка, 1968
13. Ратнер С. Элементарные основы дирижерской техники. Минск.: Высшая школа, 1961
14. Свечков Д. Основные элементы дирижерской техники. М. Музыка, 1966

Д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а

- Вуд Г. О дирижировании. М.: Музыка, 1960
- Гаук А. Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания современников. М.: Музыка, 1975
- Гинзбург Л. Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. М.: Советский композитор, 1982
- Кан Е. Элементы дирижирования. М.: Музыка, 1980
- Кондрашин К. О дирижерском искусстве. М.-Л.: Советский композитор, 1970
- Искусство Артуро Тосканини. Воспоминания, биографические материалы. /Сост. Тарасов Л. М.-Л.:Музыка, 1974
- Мюнш Ш. Я - дирижер. М.: Музыка, 1982
- Поляков О. Язык дирижирования. К. Музична Украина, 1987
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи: М.Советский композитор, 1984
- Чунин В. Современный русский народный оркестр. – М., 1990;
- Шишаков Ю. Основные тенденции развития репертуара для русского народного оркестра // Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера. Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 85. / Сост. В. Зиновьев, отв. Ред. М. Имханицкий, В. Чистяков. – М., 1986

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, фортепиано, пюпитр).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.