

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет Консерватория
Кафедра оркестрового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ
зав. кафедрой
оркестрового дирижирования
Винокур А.Я.

« » _____ 2016 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.Б.13.1 ДИРИЖИРОВАНИЕ

Направление подготовки 53.03.05 – Дирижирование

Профиль подготовки
Дирижирование оркестром народных инструментов

Квалификация (степень) выпускника
Дирижер оркестра народных инструментов. Преподаватель

Форма обучения - очная

Краснодар
2016

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины базовой части Блока 1 обучающимся очной формы обучения по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование» профиля «Дирижирование оркестром народных инструментов» в 1-8 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2016 года, приказ № 675 и основной образовательной программой.

Рецензенты:

заслуженный деятель искусств РФ
член Союза композиторов РФ
профессор

Проститов О.Л.

Заведующий кафедрой оркестрового дирижирования СПбГИК
заслуженный деятель искусств РФ
кандидат педагогических наук
профессор

Акулович В.И

Составитель:

Винокур А.Я., народный артист РФ, зав.кафедрой оркестрового дирижирования, к.п.н., профессор

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры оркестрового дирижирования «29» августа 2016 г., протокол № 1.

Рабочая программа учебной дисциплины «Дирижирование» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «__» сентября 2016 г., протокол № 1.

© Винокур А.Я., 2016

© ФГБОУ ВО «КГИК», 2016

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины:	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	10
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	10
6.1. Контроль освоения дисциплины	
6.2. Оценочные средства	
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	13
7.1. Основная литература	13
7.2. Дополнительная литература	14
7.3. Периодические издания	16
7.4. Интернет-ресурсы	16
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	17
7.6. Программное обеспечение	21
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	21
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	22

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных дирижеров оркестра народных инструментов, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности, владеющих комплексом художественных и технических средств.

Задачами дисциплины являются овладение студентом мануальной техникой и ее совершенствование, знакомство с репертуаром оркестра, воспитание художественного вкуса, чувства стиля, расширение музыкального кругозора через изучение сочинений различных стилей и жанров, воспитания навыков использования изученной специальной литературы, посвященной вопросам оркестрового исполнительства и педагогики в дирижерской практике, воспитание навыков самостоятельной работы над сочинением, творческого поиска интерпретаторских решений, инициативного формирования концертного оркестрового репертуара, совершенствование навыков управления исполнительским процессом, овладение навыками организаторской деятельности, формирование навыков аналитической деятельности, развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс Дирижирование относится к разделу Б1.Б.13.1 – общему модулю базовой части Блока 1. Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.05 «Дирижирование» профиля «Дирижирование оркестром народных инструментов» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику ООП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа, владение игрой на фортепиано и народном инструменте.

Дисциплина «Дирижирование» является основополагающим профессиональным курсом для студентов данного направления подготовки. Параллельно с курсом «Дирижирование» изучаются дисциплины «Инструментовка», «Инструментоведение», «Народный инструмент», «Сольфеджио», «Гармония», «Оркестровый класс», «Фортепиано». Для освоения программы по «Дирижированию» необходимо постижение всех дисциплин учебного плана, прохождение всех видов практики. Также данная дисциплина способствует расширению музыкального кругозора и овладению различными историческими музыкальными стилями.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному

направлению подготовки (специальности):

а) общепрофессиональных (ОПК)

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1);

способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);

б) профессиональных (ПК)

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);

способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2);

способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);

способностью дирижировать профессиональными, учебными, любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим коллективом (ПК-5);

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-26).

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

Знать: основные элементы мануальной техники дирижирования, средства достижения выразительности звучания оркестра, технические и художественные возможности оркестровых инструментов, технологические и физиологические основы дирижерских движений, основы функционирования дирижерского аппарата, структуру дирижерского жеста, дирижерские схемы, оркестровый репертуар, включающий высокохудожественные оригинальные произведения для оркестра народных или духовых инструментов и переложения симфонической музыки для оркестра народных или духовых инструментов, методику работы с исполнительскими коллективами разных типов;

Уметь: самостоятельно работать над партитурой, делать исполнительский дирижерский анализ произведений, выстраивать

драматургию концертной программы, создавать собственную исполнительскую интерпретацию сочинения, создавать творческую атмосферу в работе с коллективом, совершенствовать и воспитывать в себе навыки самостоятельной практической работы с оркестром;

Владеть: техникой дирижирования и методикой репетиционной работы с оркестром народных инструментов, значительным оркестровым репертуаром, навыками решения технических и художественных задач в работе с оркестром.

Приобрести опыт деятельности: в работе над партитурой, в решении технических и художественных задач в работе с оркестром

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц (612 часов).

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1	Обучение основным элементам дирижерской техники	1	1-18			54	18	Контрольный урок экзамен
2	Выражение динамики в дирижировании	2	1-18			36	4	Контрольный урок экзамен
3	Отражение в жесте основных штрихов	3	1-18			36	9	Контрольный урок экзамен
4	Развитие внутреннего слуха	4	1-18			36	27	Контрольный урок экзамен
5	Аккомпанирование солисту и хору	5	1-18			36	9	Контрольный урок экзамен
6	Знакомство с партитурами для симфонического оркестра	6	1-19			36	9	Контрольный урок экзамен
7	Работа с оркестром	7	1-18			36	1	Контрольный урок экзамен
8	Подготовка выпускной квалификационной работы	8	1-15			36	9	Контрольный урок экзамен
						306	86	220

4.2 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
Раздел 1. Обучение основным элементам дирижерской техники			
Тема 1.1 Постановка дирижерского аппарата	<u>Индивидуальные занятия:</u> Обучение основным элементам дирижерской техники. Постановка дирижерского аппарата. Составные элементы дирижерского жеста. Особая роль ауфтакта. Жестикуляция и другие средства управления коллективом. Дирижирование с палочкой и без нее. Позиции рук. Функции правой и левой руки. Работа над развитием независимости рук. Тактовые схемы дирижирования на 2, 3,4 и 6.	27	ОПК- 1; ПК- 1; ПК- 2; ПК-3; ПК-4.
	<u>Самостоятельная работа</u> Разбор структуры оркестровой ткани. Оркестровые функции: мелодия, бас, контрапункт, педаль, гармония.	9	
Тема 1.2. Темп в дирижировании.	<u>Индивидуальные занятия:</u> Темп в дирижировании. Выражение длительности нот в дирижерском жесте. Длительности нот с точкой. Паузы, цезуры, затакты с полной и неполной долей такта.	27	ОПК- 3; ПК- 1; ПК- 5; ПК-26;
	<u>Самостоятельная работа</u> Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры, анализ оркестровой фактуры; анализ формы произведения; анализ общего оркестрового плана; художественная проработка произведения.	9	
Раздел 2 Выражение динамики в дирижировании			
Тема 2.1. Приемы и способы показа динамики	<u>Индивидуальные занятия:</u> Выражение динамики в дирижировании. Приемы и способы показа форте, пиано, усиления и ослабления звучности.	18	ОПК- 1; ПК- 1; ПК- 2; ПК-3; ПК-4.
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение музыкальной терминологии. Работа над показом динамики	2	
Тема 2.2. Приемы прекращения звучания	<u>Индивидуальные занятия:</u> Приемы прекращения звучания. Ферматы над нотой. «Снятие» ферматы. Способы показа пауз. Подготовка к экзаменационному показу 2-х произведений.	18	ОПК- 3; ПК- 1; ПК- 5; ПК-26;
	<u>Самостоятельная работа.</u> Подготовка к ответу на вопросы, связанные с исполненными произведениями.	2	
Раздел 3. Отражение в жесте основных штрихов			

Тема 3.1. Дальнейшее развитие дирижерской техники	<u>Индивидуальные занятия:</u> Дальнейшее развитие дирижерской техники. Изучение приемов и методов работы с исполнительским коллективом. Тактовые схемы дирижирования на 5, 3 с дроблением, 9,12. Приемы ускорения и замедления темпа. Агогика. Внезапные форте и пиано. Акценты на доле такта и ее части. Синкопы. Ферматы под тактовой чертой, над паузой. Ферматы с изменением и без изменения динамики. Ферматы, требующие приема «снятия» звучания и не требующие его.	18	ОПК- 1; ПК- 1; ПК- 2; ПК-3; ПК-4.
	<u>Самостоятельная работа</u> Комплексный анализ партитуры	4	
Тема 3.2. Показ основных штрихов	<u>Индивидуальные занятия:</u> Отражение в жесте основных штрихов: легато, стаккато, деташе. Выражение в дирижировании характера музыки и формальной структуры музыкального произведения (фразы, периода и т.д.). Показ длительных нарастаний и спадов. Показ частных и главных кульминаций.	18	ОПК- 3; ПК- 1; ПК- 5; ПК-26;
	<u>Самостоятельная работа</u> Подготовка к экзаменационному показу 2-х произведений. Подготовка к коллоквиуму	5	
Раздел 4 Развитие внутреннего слуха			
Тема 4.1. Развитие слуха	<u>Индивидуальные занятия:</u> Развитие внутреннего слуха и таких видов слуха, как интонационно-ритмический, тембровый и динамический. Приемы звукоизвлечения различных инструментов народного оркестра.	18	ОПК- 1; ПК- 1; ПК- 2; ПК-3; ПК-4.
	<u>Самостоятельная работа</u> Анализ исполняемой партитуры. Соотношение групп в оркестре, их функциональная нагрузка. Самостоятельное изучение 1-2 партитур	13	
Тема 4.2. Формирование волевых дирижерских качеств студента.	<u>Индивидуальные занятия:</u> Работа над содержательным, эмоциональным дирижерским жестом. Формирование волевых дирижерских качеств студента. Трудности работы с группами оркестра.	18	ОПК- 3; ПК- 1; ПК- 5; ПК-26;
	<u>Самостоятельная работа.</u> Практическое закрепление материала.	14	
Раздел 5. Аккомпанирование солисту и хору			
Тема 5.1. Вопросы аккомпанемента	<u>Индивидуальные занятия:</u> Дальнейшее совершенствование дирижерской техники на материале более сложных произведений. Обучение первоначальным навыкам работы с исполнительским коллективом.	18	ОПК- 1; ПК- 1; ПК- 2; ПК-3; ПК-4.

	Изучение произведений сложной двух-, трехчастной и сонатной форм, полифонического склада, оперных отрывков. Аккомпанирование солисту и хору.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Анализ партитуры для хора и оркестра	4	
Тема 5.2. Составление плана репетиции	<u>Индивидуальные занятия:</u> Методы и приемы работы с дирекционом и партитурой. Подготовка дирижера к репетиции с оркестром. Составление плана репетиции. Методы и приемы репетиционной работы с оркестром. Дальнейшая работа над свободой и выразительностью дирижерского жеста, волевыми качествами дирижера.	18	ОПК- 3; ПК- 1; ПК- 5; ПК-26;
	<u>Самостоятельная работа</u> Совершенствование навыков самостоятельной работы студента над музыкальным произведением.	5	
Раздел 6. Знакомство с партитурами для симфонического оркестра			
Тема 6.1. Работа над стиливыми особенностями, полиметрией и полиритмией.	<u>Индивидуальные занятия:</u> Анализ и работа над партитурой для оркестра народных инструментов, предназначенной для оркестровой практики. Составление плана проведения репетиции. Совершенствование навыков методики репетиционной работы, слухового контроля за чистотой интонации во время исполнения, за уровнем звучания оркестровых групп и исполнительской культурой каждой партии. Работа над стиливыми особенностями, полиметрией и полиритмией.	18	ОПК- 1; ПК- 1; ПК- 2; ПК-3; ПК-4.
	<u>Самостоятельная работа</u> Совершенствование и развитие у студентов художественно-исполнительских качеств в дирижировании музыкальных произведений.	4	
Тема 6.2. Ознакомление с особенностями симфонической партитуры.	<u>Индивидуальные занятия:</u> Ознакомление студентов с особенностями симфонической партитуры. Тембровые свойства инструментов, штрихи, приемы игры. Исполнительский анализ партитуры. Приемы звукоизвлечения различных инструментов симфонического оркестра. Способы переложения симфонических партитур для фортепиано.	18	ОПК- 3; ПК- 1; ПК- 5; ПК-26;
	<u>Самостоятельная работа.</u> Подготовка исполнения под фортепиано 2-х произведений. Готовность ответить на вопросы в соответствии с программными требованиями (об исполняемых произведениях, о технике дирижирования и профессиональной работе дирижера). Одно из произведений разучивается по партитуре.	5	
Раздел 7. Работа с оркестром			

Тема 7.1. Работа с ОРНИ	<u>Индивидуальные занятия:</u> Дальнейшее совершенствование знаний и практических навыков дирижирования. Выход к оркестру народных инструментов. Работа с оркестром. Подготовка к выпускной квалификационной работе.	18	ОПК- 1; ПК- 1; ПК- 2; ПК-3; ПК-4.
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа над пьесой в собственной инструментровке.	2	
Тема 7.2. Работа с солистом- инструменталисто м	<u>Индивидуальные занятия:</u> Подготовка в классе под фортепиано произведений крупной формы: части симфоний и инструментальных концертов, оперные отрывки, сюиты. Одно из произведений — аккомпанемент солисту (инструменталисту или вокалисту) или хору. Работа с солистом-инструменталистом	18	ОПК- 3; ПК- 1; ПК- 5; ПК-26;
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа над аккомпанементом в собственной инструментровке.	2	
Раздел 8. Подготовка выпускной квалификационной работы			
Тема 8.1. Подготовка к выступлению в качестве дирижера оркестра	<u>Индивидуальные занятия:</u> Практическая работа с оркестром русских народных инструментов. Работа над художественным образом. Создание единого целого.	18	ОПК- 1; ПК- 1; ПК- 2; ПК-3; ПК-4.
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа с солистом-вокалистом.	4	
Тема 8.2. Концертное выступление	<u>Индивидуальные занятия:</u> Совершенствование звучания оркестра. Работа над формой произведения. Подготовка к концертному выступлению. Творческое волнение, его особенности.	18	ОПК- 3; ПК- 1; ПК- 5; ПК-26;
	<u>Самостоятельная работа.</u> Работа над концертной программой	5	
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)		<i>Экзамен</i>	
ВСЕГО:		612	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины «Дирижирование» проводится в форме индивидуальных практических занятий. Освоение дисциплины направлено на воспитание гармоничной личности и формирование широкого исполнительского диапазона и творческих возможностей артиста в сфере профессиональной деятельности. Изучение модуля происходит с ориентацией на основной вид деятельности дирижера.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, психологические и иные

тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы ведущих музыкантов России и зарубежья. Обязательным является прослушивание аудио- и видеодисков, посещение концертов классической и джазовой музыки. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 40% от всего объема аудиторных занятий.

В интерактивной форме – 302 часа.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Комиссия оценивает исполнение по критериям оценки уровня мастерства исполнителя:

Оценка «отлично» ставится за исполнение, характеризующееся глубоким проникновением в художественный замысел музыкального произведения, убедительностью трактовки, выразительностью и эмоциональностью исполнения; уверенным владением техникой.

Оценка «хорошо» ставится за исполнение менее яркое, в котором авторский текст передан верно, но трактовка менее убедительна, не во всем выразительна.

Оценка «удовлетворительно» ставится за исполнение, в котором трактовка музыкального произведения малоубедительна, исполнение маловыразительно, встречаются ритмические и темповые неточности.

Оценка «неудовлетворительно» ставится за исполнение, в котором допускаются грубые неточности в донесении авторского текста, неубедительность трактовки, ритмические, темповые ошибки.

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- контрольный урок

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) (не предусмотрено)

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

На контрольном уроке обучающийся должен исполнить 2 произведения разного характера под 2 фортепиано:

Примерная программа

Моцарт В. Соната F-dur, 1 часть

Чайковский П. Баркарола

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций *(не предусмотрено)*

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине *(не предусмотрено)*

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине

Экзамен проводится в форме выступления обучающегося под 2 фортепиано. На экзамене студент должен продирижировать наизусть двумя произведениями, различными по темпу, метру и характеру, а также ответить на вопросы, связанные с исполненными произведениями.

Примерные произведения для составления программ

I курс

1 семестр

Дворжак - Юмореска

Чайковский — «Баркарола» из цикла «Времена года».

Калинников — Русское интермеццо.

Шуберт - Музыкальный момент.

Ниман — «Солнце скрылось за горою».

Андреев - Полонез.

2 семестр

Григ - «Утро» из сюиты «Пер Гюнт».

Шуберт - Музыкальный момент.

Калинников - «Грустная песенка».

Шостакович - Романс из музыки к кинофильму «Овод».

Мусоргский - Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка».

II курс

3 семестр

Бетховен - Соната № 7 (2 ч).

Рахманинов - Итальянская полька.

Бородин - В Средней Азии

Шостакович - Контрданс из кинофильма «Овод».

Фибих - Поэма.

4 семестр

Бизе — Вступление к опере «Кармен».

Бетховен - Соната № 8 ч 1.

Рубинштейн - Мелодия.

Хачатурян - Вальс из музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад».

III курс

В течение года изучается не менее 4—5 крупных произведений под фортепиано. Обязательным является показ крупной формы.

5 семестр

Асафьев - Танец басков из балета «Пламя Парижа».

Чайковский – Осенняя песня из цикла «Времена года».

Штраус - Полька.

Шуберт - Симфония си минор, ч. 1

6 семестр

Подготовка исполнения под фортепиано 2-х произведений. Готовность ответить на вопросы в соответствии с программными требованиями (об исполняемых произведениях, о технике дирижирования и профессиональной работе дирижера). Одно из произведений разучивается по партитуре.

Будашкин - Концерт для домры с оркестром.

Бизе - Сюита из музыки к драме Доде «Арлезианка».

Делиб - Вальс из балета «Коппелия».

Рахманинов - «Русская песня».

IV курс

7 семестр

За год в классе под фортепиано изучаются произведения крупной формы: части симфоний и инструментальных концертов, оперные отрывки, сюиты. Одно из произведений — аккомпанемент солисту (инструменталисту или вокалисту) или хору.

Студент должен работать над пьесой в собственной инструментровке.

Моцарт - Симфония № 40. ч. 1

Хачатурян — Танец Эгины из балета «Спартак».

Рахманинов - Мелодия.

Будашкин - Сказ о Байкале.

8 семестр

На защиту квалификационной работы выносятся:

1. Исполнение студентом 3-х произведений с оркестром русских народных инструментов (20-25 минут звучания), из них одно произведение - аккомпанемент солисту или ансамблю и одна из пьес в собственной инструментровке.

2. Самостоятельная работа с оркестром 20 минут.

Пример квалификационной работы

Авксентьев - «Юмореска» для балалайки с оркестром

Мусоргский - симфоническая картина «Ночь на Лысой горе».

Андреев - Полонез.

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ *(не предусмотрено)*

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Уроки дирижирования профессора Мусина [Электронный ресурс] : Vade mesum: [конспект лекций в 2 ч. на рус. и англ. яз] / сост. В.С. Фиалковский. - СПб. : Композитор, 2006. - 330 мин. - 500.00
2. Уроки дирижирования профессора Мусина : Vade mesum: [конспект лекций на рус. и англ. яз] / сост. В.С. Фиалковский. - СПб. : Композитор, 2006. - 168 с. - 500.
3. Дирижирование : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт музыки,

- Кафедра эстрадного оркестра и ансамбля и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 51 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275333>
4. Безбородова, Л.А. Дирижирование. Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и музыкальных колледжей / Л.А. Безбородова. - 2-е издание, стер. - М. : Флинта, 2011. - 213 с. - ISBN 978-5-9765-1283-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93366>

7.2. Дополнительная литература

1. Хрестоматия по дирижированию : Пособие для молодого дирижера оркестра русских народных инструментов. Вып. 3 / Сост. А.Поздняков. - Партитура. - М. : Музыка, 1970. - 160 с
2. Казачков, С.А Дирижерский аппарат и его постановка / С. А. Казачков. - М. Музыка, 1967. - 111 с
3. Канерштейн, М.М. Вопросы дирижирования : Учеб. пособия для муз. вузов / М. М. Канерштейн. - М. : Музыка, 1965. - 222 с
4. Дирижирование : методические указания / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт музыки, Кафедра эстрадного оркестра и ансамбля и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 68 с. : табл., схем., ноты ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227754>
5. Кондрашин К. О дирижерском искусстве / К. Кондрашин. – Л.-М. : Сов. композитор, 1970. – 152 с.
6. Кондрашин, К. Мир дирижера / К. Кондрашин. – Л. : Музыка, 1976. – 191 с.
7. Мусин И. А. Язык дирижёрского жеста. М., 2006.- 232 с.
8. Мусин, И. О воспитании дирижера : Очерки / И. Мусин. – Л. : Музыка, 1987. – 247 с.
9. Мусин, И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Л. : Музыка, 1967. – 352 с.
10. Рождественский Г. Н. Дирижёрская аппликатура. Л.:Музыка,1974.- 102 с.:нот.
11. Александр Васильевич Гаук : Мемуары. Избранные ст. Воспоминания современников / сост. Л. Гаук, Р. Глезер, Я. Мильштейн. – М. : Сов. композитор, 1975. – 244 с.
12. Аносов, Н. П. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания современников / Н. П. Аносов. – М. : Сов. композитор, 1978. – 216 с.
13. Ержемский, Г. Дирижеру XX века. Психолингвистика профессии. – СПб. : Изд-во Деан, 2007. – 240 с.
14. Ержемский, Г. Психология дирижирования / Г. Ержемский. – М. : Музыка, 1988. – 80 с.

7.3. Периодические издания

Журналы

1. Музыкальная жизнь
2. Музыкальная академия
3. Культура
4. Традиционная культура

Газеты

5. Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы

1. Университетская библиотека он-лайн (biblioclub.ru)
2. РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (rucont.ru) Электронный каталог библиотеки КГИК - более 160 000 записей.
3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ)(feb-web.ru)
4. Журнальный зал (magazines.russ.ru)
5. Библиотека пьес (biblioteka.teatr-obraz.ru)
6. arXiv.org e-Print archive (arxiv.org)
7. Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine (<http://archive.org>)
8. •Электронная библиотека РГБ (<http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru>)
9. •Нотный архив Бориса Тараканова (<http://notes.tarakanov.net/>)
10. •Электронная библиотека студента (<http://studylib.com/humanitarian/>)
11. Периодические издания:
12. PhotoCASA: http://photocasa.ru/photo-journal/photojournals_pdf/
13. Аналитика культурологи: архив журнала
14. Дискуссия: <http://www.journal-discussion.ru/arhiv.html>
15. Искусство кино: <http://www.kinoart.ru/archive>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Самостоятельная работа студентов проходит в форме практических занятий, прослушивания аудио-, видеодисков, посещения концертов и мастер-классов.

Самостоятельная работа студента-дирижера в специальном классе является важнейшей частью процесса его профессиональной подготовки. Ее значение вытекает как из самой постановки учебно-воспитательного процесса, особенностей форм и методов вузовского обучения, так и специфики дирижерской профессии. Она важна прежде всего тем, что именно благодаря ей получаемые на уроках теоретические знания и практические навыки не просто обогащаются, а перерастают в убеждения и умения. По существу, только в домашних занятиях формируется способность самостоятельно создавать и реализовывать убедительную, художественно полноценную интерпретацию произведения. Способность, являющаяся важнейшим качеством настоящего музыканта, обеспечивающим

его неповторимую индивидуальность.

Самостоятельная работа значима и тем, что в процессе ее выполнения приобретаются навыки самообразования, вырабатываются и такие необходимые дирижеру качества, как трудолюбие, сила воли, целеустремленность и т.д.

Самостоятельная работа, будучи важнейшим средством формирования необходимых дирижеру русского народного оркестра, способностей, навыков и умения, только тогда может в полной мере выполнить это свое предназначение, когда будет отвечать целому ряду требований – условий, выработанных педагогической практикой и теорией. К числу таких взаимосвязанных требований-условий относятся:

оптимальность временных затрат; систематичность; целенаправленность; организованность; сосредоточенность; наличие самоконтроля; эффективность методики.

Первое из этих требований предполагает такие временные затраты на выполнение домашних заданий, которые в своей совокупности обеспечивали бы студенту успешное освоение дирижерского мастерства. Опыт вузовской подготовки дирижеров показывает, что оптимальный объем самостоятельных занятий должны составить не менее 1-го-2-х часов в день, то есть 7-14 часов в неделю.

В обучении дирижированию, как и в овладении игрой на музыкальном инструменте, идет постепенное накопление исполнительского потенциала. Целенаправленность занятий выражается в ясном, детальном понимании студентом-дирижером своих самостоятельных учебных действий. При этом имеется ввиду не только глубокое понимание художественно-технических задач, обусловливаемых разучиваемым произведением. Студенту столь же необходимо хорошо знать, какие недостатки характерны для него, какие ошибки допускает он в процессе освоения данного музыкального материала, чтобы последовательно и настойчиво работать над их устранением.

Организация любой работы, как известно, начинается с ее планирования. Спланировать самостоятельные занятия по дирижированию – это значит заранее, до их начала, определить их содержание, наметить формы и методы работы, время и место ее проведения. Планирование позволяет уже предварительно настроиться на самостоятельные занятия, заблаговременно подготовить необходимый нотный материал и музыковедческую литературу, требующийся инструментарий, аудиозапись и соответствующую звуковоспроизводящую аппаратуру.

Изучение дисциплины «Дирижирование» завершается выпускной квалификационной работой. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения. Выпускная квалификационная работа состоит из следующих разделов: дирижирование концертной программой в исполнении учебного оркестра народных инструментов, работа с оркестром.

Примерный репертуарный список

1. Александров Б. Концерт-фантазия для фортепиано с оркестром
2. Андреев В. Вальсы. Полонезы
3. Атаров А. Две части из сюиты: Старинный напев. Шуточная
4. Балай Л. Русская симфония
5. Барчунов П. Лирическая поэма. Травы, мои травы. Концертная пьеса на тему русских
6. народных песен
7. Блок В. Акварели на карельские и финские темы. Рапсодия-поэма на народные темы коми
8. Болдырев И. Болгарская рапсодия
9. Бойко Р. Звоны времен Петра I
10. Бояшов В. Элегия. Обработки пяти русских народных песен. Танцевальная сюита. Хороводная. Хоровод. Сюита «Конек-Горубнок». Сюита «Северные пейзажи». Скерцо ми мажор. Скерцо ре мажор. Лирическая поэма. Уральская плясовая. Концертино для флейты с оркестром.
11. Будашкин Н. Думка. Родные просторы. Хороводная и плясовая. Рапсодия № 1. Рапсодия № 2. Лирическая сюита. Музыкальная картинка «На ярмарке». Сказ о Байкале. Русская фантазия. Русская увертюра. Увертюра-фантазия. Праздничная увертюра. Концерт для домры с оркестром. Концертные вариации для балалайки с оркестром
12. Василенко С. Праздничная увертюра. Итальянская симфония
13. Владимирцев А. На гулянье
14. Гарбарь В. Украинская фантазия
15. Гевиксман В. Симфониетта
16. Глазунов А. Русская фантазия
17. Глыбовский Б. Интермеццо. Сюита «Детское лето». Увертюра «Дорога». Романтическая поэма для домры с оркестром. Каприс для малой домры с оркестром. Концерт для оркестра
18. Горлов Н. По сибирскому краю
19. Городовская В. Плескач. Русский вальс. Русская зима. Фантазия на две русские народные песни. Концертные вариации для балалайки с оркестром. Обработка русской народной песни «На улице дождик»
20. Дербенко Е. Русская миниатюра
21. Доминчен К. Вариации на украинскую песню «Летит галка через балку». Украинский танец. Увертюра на украинские темы. Фантазия на украинскую песню «Взяв бы я бандуру»
22. Зарицкий Ю. Русский танец № 1. Сюита «Ивановские ситцы». Три вальса. Увертюра на русскую тему. Концерт для домры с оркестром. Метелица (для баяна с оркестром). Рожок (для гобоя с оркестром). Ярославская кадрили (для балалайки с оркестром)
23. Захаров Э. Концерт для фортепиано с оркестром
24. Зацарный Ю. Брыньковский казачок
25. Звонарев О. Поэма о Волге
26. Золотарев В. Русское скерцо

27. Иванов Н. Русская молодежная пляска
28. Ильин И. Русские сувениры
29. Четыре пьесы на темы украинских народных песен
30. Ипполитов-Иванов М. На посиделках
31. Каминский Д. Праздничная увертюра. Фантазия на темы песен революционного подполья
32. Кикта В. Триптих «Русь богатырская». Три фрагмента из поэмы «Василиса Микулишна»
33. Клебанов Д. Марш-увертюра
34. Книппер Л. Протяжная
35. Кравченко Б. Лирическая поэма «Терема». Музыкальные картины «Красный Петроград». Сюита «Псковские терема». Сюита «Русские кружева». Три концертные пьесы для оркестра. Увертюра. Цикл «Старая Москва». Веселые гусли (для гуслей с оркестром). Концерт для домры с оркестром
36. Крюковский С. «Как на Волге-матушке, на быстрой реке». Хороводная. «Что пониже было города Саратова». «Вдоль по Питерской»
37. Куликов П. Былое на Волге. Волжская рапсодия. Думка. Молдавская фантазия. Обработки народных песен. «Уж ты сад». Фантазия на темы русских революционных песен. Концертные вариации для балалайки с оркестром. Размышление (для балалайки с оркестром)
38. Кусс М. Обработки народных песен: «Ой орел, мой орел» и «По бугру, бугру». Фантазия на три песни А. Оленичевой
39. Левашов В. Скерцо
40. Леви Н. Концертная сюита. Сюита «Русский север». Веселая увертюра.
41. Лондонов П. Поэма «С берегов Енисея»
42. Львов-Компанеец Д. Гармонист играет. Лирическая поэма. Разговоры.
43. Магиденко М. Симфониетта
44. Матвеев М. Русские миниатюры. Русская сюита. Сельские просторы. Сюита «Родина»
45. Мясков К. Белорусский танец. Украинский танец. Фантазия на закарпатские темы
46. Ниман Ф. «Солнце скрылось за горою». «Утушка луговая»
47. Новиков А. Сюита «По Чуйскому тракту»
48. Оловников В. Хороводный напев
49. Осетрова-Яковлева Н. Краковяк. Рязанская медленная. Рязанская быстрая. Фантазия «Ермак»
50. Пахмутова А. Увертюра «Русский праздник»
51. Пащенко А. Улица веселая
52. Пейко Н. Симфония № 7. Концерт-поэма для кларнета, балалайки и оркестра. Оратория «Ночь царя Ивана» для солистов, хора и оркестра
53. Петренко М. Концерт для домры
54. Пикуль В. Сюита «Вслед за солнцем». Сюита «Палехские картинки». Скерцо для домры с оркестром
55. Раков Н. Восемь пьес для оркестра. Сюита для оркестра. Увертюра

56. Репников А. Вечерняя песня (для гобоя с оркестром). Диалог и частушки (для балалайки с оркестром). Каприччио (для баяна с оркестром). Музыкальная шкатулка (для гуслей с оркестром). Огненный танец (для баяна с оркестром). Скерцо (для домры с оркестром)
57. Рубцов Ф. Концерт для баяна с оркестром
58. Рыбников А. Увертюра
59. Салиман-Владимиров Д. Сюита на казахские народные темы. Фантазии на темы белорусских народных песен. Цикл пьес на народные темы «Родная Якутия». Четыре концертные пьесы. Якутские напевы
60. Сироткин Е. Фантазия «Частушки и страдания». Концертная полька для балалайки с оркестром
61. Скорульский М. Интермеццо
62. Соловьев Ю. Концерт для оркестра
63. Таранов Г. Симфония для оркестра народных инструментов
64. Троицкий Е. Сюита на темы современных белорусских народных песен
65. Тихомиров Г. Героическое сказание. Весенняя поэма. Пьесы на карельские темы. Сибирская увертюра. Симфониетта на темы донских казаков. Счастливая Белоруссия. Сюита «По Дунаю». Цикл «Созвездие республик»
66. Триодин П. Сюита «По мотивам русских сказок»
67. Троцюк Б. Акварели
68. Туликов С. Концертная сюита. Молодежная увертюра. Русский танец. Сказ о России
69. Фомин Н. Березонька
70. Фрид Г. Незатейливые пьесы. Сказы по мотивам П. Бажова. Сюита «Лес шумит». Сюита «Пять русских пьес». Четыре оркестровые картины
71. Холминов А. Думка. Приветственная увертюра. Сюита № 1. Сюита № 2. Увертюра ля мажор. Украинская фантазия
72. Чернов Г. Полифоническая симфониетта. Симфония № 2. Концерт для ударных инструментов с оркестром баянов
73. Чайкин Н. Русское скерцо. Торжественная ода
74. Шахматов Н. По пушкинским местам (музыкальные зарисовки для оркестра народных инструментов)
75. Шебалин В. Увертюра
76. Шендеров А. Узоры луговые
77. Шишаков Ю. Венок воронежских песен. Вятские плотогоны. Мелодии Октября. Пассакалья на тему партизанской песни Великой Отечественной войны. Псковская кадрили. Пьесы на темы современных народных песен Красноярского края. Увертюра «Великий праздник». Увертюра с частушкой. Увертюра ре мажор. Симфония-концерт для оркестра народных инструментов
78. Шишков Г. Якутские эскизы
79. Эманов А. Юмореска
80. Юцевич Е. Украинская рапсодия
81. Яковлев В. Озорные частушки (фантазия)

7.6. Программное обеспечение

- Программа Microsoft Office
- Операционная система Windows 8.1

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным правилам и нормам (заключение государственного пожарного надзора о соответствии объекта защиты обязательным требованиям противопожарной безопасности от 16.12.2015 № 113).

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин.

Необходимый для реализации программы бакалавриата перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:

концертный зал (от 300 посадочных мест, достаточный для выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

малый концертный зал (от 50 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием);

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, соответствующие направленности (профилю) программы;

аудитории, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением.

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

В институте обеспечены условия для содержания и профилактического обслуживания учебного оборудования, в том числе для ремонта

музыкальных инструментов.

Учебно-исследовательская работа студентов обеспечивается деятельностью студенческого научного общества, регулярным проведением конференций и других мероприятий. В КГИК издается региональный научный журнал «Культурная жизнь Юга России», выпускаются 3 электронных журнала.

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и электронной информационно-образовательной среде института.

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик.

Определены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

**Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.
- _____;
- _____;
- _____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

(наименование)
Протокол № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____ / _____ / _____ / _____

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

_____ / _____ / _____ / _____

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующий кафедрой

_____ / _____ / _____ / _____

(наименование кафедры) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)