

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**

БЗ.В.ОД.13 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ

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 обязательной дисциплины вариативной части Блока 1 обучающимся очной формы обучения по направлению подготовки «Дирижирование» профиля «Дирижирование оркестром народных инструментов» в 4-5 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:

доцент

Бигдан В.Н.

Заведующий кафедрой оркестрового дирижирования СПбГИК

заслуженный деятель искусств РФ

кандидат педагогических наук

профессор

Акулович В.И

Составитель:

Салтанов Ю.А., доцент

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

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

© Салтанов Ю.А.

© ФГБОУ ВО «КГИК», 2015

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	5
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)	12
7.1. Основная литература	12
7.2. Дополнительная литература	14
7.3. Периодические издания	14
7.4. Интернет-ресурсы	14
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	15
7.6. Программное обеспечение	18
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	18
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	19

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса «Теоретические основы дирижирования» - формирование дирижера, обладающего глубокими теоретическими знаниями в области дирижирования, способного к созданию творческой интерпретации произведения, владеющего исполнительской дирижерской техникой.

Основными **задачами** курса «Теоретические основы дирижирования» являются развитие профессиональных представлений о комплексном характере проблем дирижерского исполнительства, изучение опыта, накопленного предшествующими поколениями дирижеров, создание основы для самостоятельной работы над партитурой и ее звуковым воплощением в оркестре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс «Теоретические основы дирижирования» относится к разделу Б.3.В.ОД.11 (Блок 1, вариативная часть, обязательные дисциплины). 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.

Параллельно с курсом изучаются «Дирижирование», «Народный инструмент», «Оркестровый класс», «Инструментовка». Для освоения программы по дисциплине необходимы теоретические и практические знания и умения по дирижированию, чтению партитур, инструментоведению, инструментовке.

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) профессиональных (ПК)

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

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

способностью проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами (ПК-6);

готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий

(фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-25); 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: историю становления дирижёрско-оркестрового исполнительства от простейших действий по управлению синкретическим коллективным музицированием до современного искусства интерпретации; обобщённо выраженные технологические принципы воплощения средств музыкальной выразительности мануально-пластическими средствами.

Уметь: применять полученные знания на занятиях по дирижированию и в ходе дирижёрско-оркестровой практики, анализировать разучиваемую в классе или в учебном оркестре музыку с точки зрения диктуемых ею мануально-технических задач и на основе грамотного анализа, базируясь на усвоенных знаниях, находить художественно адекватные жесты, обеспечивающие плодотворный исполнительский контакт с оркестром (концертмейстером).

Владеть: навыками мануальной техники и способов их выполнения, навыками аналитической работы с оркестровой партитурой; профессиональными понятиями и терминологией; навыками работы со справочной и специализированной литературой; полученными знаниями для решения различных профессиональных задач; широкими знаниями в области оркестра.

Приобрести опыт деятельности: в использовании навыков мануальной техники.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).

№ 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	Дирижирование как искусство интерпретации	4	1-18	14	22		9	Курсовая работа
2	Выразительные средства музыки и	5	1-18	14	22		18	Экзамен

их отражение в дирижировании							
Итого			28	44		27	45

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. Дирижирование как искусство интерпретации			
Тема 1.1 Предмет и задачи курса	<u>Лекции</u> История и теории а дирижирования как систематизированное, обобщённое изложение правил выполнения и условий применения основных элементов мануальной техники. Роль историко-теоретического курса в формировании готовности студента-оркестранта к самостоятельному анализу своих дирижёрских действий, к выбору соответствующих музыкальному тексту мануальных жестов и их правильному выполнению. Предварительная практическая дирижёрская подготовка как условие успешного освоения курса.	4	ПК- 2; ПК- 5;
	<u>Практические занятия</u> Основные этапы становления дирижирования Управление синкретическим коллективным музицированием посредством ритмически организованных телодвижений и звуков. Руководство коллективным исполнением путём «отбивания такта». Баттута – орудие ударно-шумового дирижирования. Причины зарождения и отмирания дирижирования с помощью баттуты. Этап концертмейстерского дирижирования. Генерал-бас и Дирижирование за органом, клавесином. Достоинства и недостатки концертмейстерского дирижирования.	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Хейрономия. Развитие мелодического начала в музыке как непосредственная причина появления хейрономии. Система условных ручных знаков – основа хейрономии. Наличие элементов образности в хейрономии. Значение хейрономии в развитии искусства дирижёрского жеста.	3	
Тема 1.2. Дирижёрский аппарат и его постановка	<u>Лекции</u> Дирижирование как искусство интерпретации. Общественные проблемы дирижёрского искусства, возникновение и развитие дирижирования, роль выдающихся композиторов-дирижеров в его становлении. Обзор литературы о дирижировании. Дирижирование как творческая интерпретация и управление коллективным исполнением. Специфика «передаточного механизма» исполнительских намерений дирижёра.	4	ПК- 6; ПК- 25;

	Оркестр – специфический инструмент дирижёра. Современный дирижёр и его основные характеристики. Полифункциональность роли дирижёра. Типы дирижёров. Способности, знания, умения, необходимые дирижёру. Дирижёрская воля. Жест, слово, исполнительский показ – средства воздействия дирижёра на оркестр. Их роль и взаимосвязь. Мануальная техника и её место в дирижировании. Принципиальное отличие мануальных движений дирижёра от движений инструменталиста. Отечественная и зарубежная дирижерские школы. Современный уровень развития дирижерского искусства. В.В. Андреев – дирижер и другие выдающиеся дирижеры ОРНИ. Формирование исполнительских стилей мастеров дирижерской палочки – Д.Тосканини, В.Фуртвенглер, Ш.Мюнш, Е.Мравинский, Л.Бернстайн.		
	<u>Практические занятия</u> Дирижёрский аппарат и его постановка Определение понятия дирижерский аппарат. Назначение дирижёрского аппарата. Структура дирижёрского аппарата и взаимосвязь её составных частей. Руки – важнейшая часть дирижёрского аппарата. Строение рук. Плечо, предплечье, кисть – характеристика их возможностей в дирижировании. Разделение функций правой и левой руки. Зжатость рук и необходимость её преодоления. Дирижёрская палочка и её роль. Способы держания дирижёрской палочки. Голова, глаза, корпус, ноги как составляющие дирижёрского аппарата как важные части дирижёрского аппарата. Значение мимики и взгляда в дирижировании.	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Необходимость систематической многообразной самостоятельной работы студента-дирижёра как необходимое условие овладения профессией.	3	
Тема 1.3. Дирижёрский жест и его структура	<u>Лекции</u> Дирижёрский жест и его структура Определение понятия единичный дирижёрский жест. Основные функции дирижёрского жеста: предвосхищение и фиксация начала звучания, управление звучанием. Свойства дирижёрского жеста: временная продолжительность, скорость, амплитуда, сила, острота, направление, форма, «масса». Взаимосвязь свойств дирижёрского жеста и их влияние на его выразительность. Структура дирижёрского жеста: замах (дыхание), падение (стремление), точка, отражение (рефлекс, отдача). Соотношение фаз (частей) дирижёрского жеста. Типы дирижёрских точек. Активные и пассивные жесты. Их тождество и различие. Сферы их применения.	6	ПК- 25; ПК- 26;
	<u>Практические занятия</u> Ауфтакт, его функции и виды Ауфтакт как важнейшая часть единичного дирижёрского жеста. Структура ауфтакта. Замах и падение – фазы	6	

	ауфтакта. Две функции ауфтакта. Начальный ауфтакт и его разновидности. Междольный ауфтакт и его разновидности. Тождество и различие начального и междольного ауфтактов. Полный и неполный ауфтакты, их подготовка и выполнение. Полные начальные ауфтакты к различным долям такта. Новый и подчеркнутый междольные ауфтакты. Правила выполнения неполных ауфтактов к долям различной длительности. Типичные ошибки при выполнении неполных ауфтактов. Неполный ауфтакт внутри такта. Ауфтакт к триольной доле. Метрический и неметрический ауфтакты. Задержанный ауфтакт. Обращённый ауфтакт.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Теоретическое обоснование проблем ауфтакта в работах Н.Малько, М.Канерштейна, И.Мусина, К.Ольхова, Э.Кана и др.	3	

Раздел 2. Выразительные средства музыки и их отражение в дирижировании

Тема 2.1. Схемы тактирования	<u>Лекции</u> Схемы тактирования Схемы тактирования как средство метрической организации дирижёрских жестов. Соотношение понятий: схема – рисунок. Закономерности графического построения схем тактирования. Значение первой доли в схемах тактирования. Простые схемы тактирования: однодольная, двудольная, трёхдольная. Сложные схемы тактирования: четырёхдольная, шестидольная, восьмидольная, девятидольная, двенадцатидольная. Составные схемы тактирования: пятидольная, семидольная, одиннадцатидольная, пятнадцатидольная. Переменные, расширенные и сокращённые схемы тактирования. Выбор схем тактирования. Счётная и метрическая доли, их соотношение. Факторы, определяющие выбор схем тактирования: размер, метр, темп, ритмическая структура, характер музыки.	4	ПК- 6; ПК- 25;
	<u>Практические занятия</u> Выразительные средства музыки и их отражение в дирижировании Метрическая структура музыки и её отражение в дирижировании. Темп и его отражение в дирижёрском жесте. Темп и амплитуда жеста. Темп и скорость жеста. Авторские указания темпа. Метрономические обозначения и пользование ими. Постепенные и внезапные изменения темпа в дирижировании, их влияние на соотношение частей дирижёрского жеста. Динамика в музыке и возможности её передачи дирижёрскими средствами. Амплитуда, сила (интенсивность) жеста, позиции рук как средства передачи	8	

	динамики. Постепенное и внезапное изменение динамики. Ошибки в показе изменений в динамике. Ритм и принципы его отражения в дирижёрском жесте. Ритмическая структура счетной доли и временные соотношения частей (фаз) дирижёрского жеста. Ритмизованная отдача как способ передачи внутридолевого пульсации. Штрихи в дирижировании. Масса звука, плотность фактуры, звуковые регистры и приёмы их отражения мануальными средствами. Фразировка. Показ начала, кульминации и окончания фразы.		
	<u>Самостоятельная работа</u> Отработка дирижерских жестов	6	
Тема 2.2. Дирижирование аккомпанементом	<u>Лекции</u> Дирижирование аккомпанементом Умение руководить аккомпанементом как необходимая часть профессиональной подготовки дирижёра русского народного оркестра. Специфика дирижирования аккомпанементом. Знание партий оркестра и солиста – обязательное условие успешного руководства аккомпанементом. Последовательность в работе над аккомпанементом. Подготовительная работа с солистом. Техника дирижирования аккомпанементом. Требования к технической и художественной подготовке дирижёра аккомпанемента. Различие между жестом звука и жестом паузы в аккомпанементе. Приёмы отсчитывания паузирующих тактов. Зрительный контакт с солистом. Снятие звука в аккомпанементе. Дирижирование в каденциях и речитативах.	4	ПК- 25; ПК- 26;
	<u>Практические занятия</u> Эпизодические средства музыкальной выразительности в дирижировании Фермата в дирижировании. Ферматы на звуке, паузе, тактовой черте. Снимаемая и неснимаемая ферматы. Фермата перед неполной долей. Фермата на части счётной доли. Фермата, объединяющая разные доли такта. Техника выполнения различных фермат. Три фазы в показе ферматы на звуке. Паузы. Роль пауз в музыке. Виды пауз и техника их выполнения. Синкопа. Виды синкоп и способы их выполнения. Типичные ошибки в показе синкоп. Акцент и его отражение в дирижировании.	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа над показом синкопы, акцента.	6	
Тема 2.3. Характеристика проблем оперного дирижирования.	<u>Лекции</u> Характеристика проблем оперного дирижирования. Обзор стилистических проблем дирижерской интерпретации оркестровой и оперной музыки барокко, классицизма, романтики, импрессионизма, экспрессионизма, а	6	ПК- 2; ПК- 5;

	также некоторых направлений современной музыки. Дирижерская интерпретация музыкального произведения через передачу авторского замысла, стиля, формы и выразительных особенностей (темп, метроритм, фразировка, динамика, штрихи, оркестровые краски) в процессе дирижирования.		
	<u>Практические занятия</u> Специфика оркестрового исполнительства Особенности оркестра как коллектива исполнителей. Дирижер – партитура – оркестр. Проблема верности авторскому тексту. Партитура и опыт ее исполнения. Ретуши в оркестровом исполнительстве. Роль дирижерской аппликатуры. Принципы выбора орнаментики, апподжиотуры, штрихов, купюр и т.п. Роль традиций в коллективном исполнительстве. Анализ традиций исполнения партитур для оркестра русских народных инструментов.	6	
	<u>Самостоятельная работа</u> Разбор книг Ф.Вейгартнера, К. Кондрашина, Г.Рождественского, Э.Лайнсдорфа.	6	
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)		<i>экзамен</i>	
ВСЕГО:		144	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины «Теоретические основы дирижирования» проводится в форме аудиторных лекционных и 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 компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 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 27 часов.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Знания обучающегося оцениваются по следующим критериям:

Оценка «отлично» - бакалавр владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину;

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы, решает ситуационные задачи повышенной сложности; хорошо знаком с основной литературой и методами исследования в объеме, необходимом для практической деятельности дирижера; увязывает теоретические аспекты предмета с практическими задачами.

Оценка «хорошо» - бакалавр владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет решать легкие и средней тяжести ситуационные задачи; умеет трактовать вопросы по спец.дисциплинам в объеме, превышающем обязательный минимум.

Оценка «удовлетворительно» - бакалавр владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Студент способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет только обязательным минимумом методов исследований.

Оценка «неудовлетворительно» - бакалавр не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.

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:

- Устные ответы

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- Курсовая работа

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

1. История и теория дирижирования как изложение правил выполнения и условий применения основных элементов мануальной техники.
2. Роль курса в формировании готовности студента к самостоятельному анализу своих дирижёрских действий, выбору мануальных средств и их правильному выполнению.

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

1. Основные этапы эволюции дирижирования.
2. Значение мануальной техники в дирижировании.
3. Средства воздействия дирижёра на оркестр.
4. Дирижирование как творческая интерпретация музыки.
5. Специфика «инструмента» дирижёра как музыканта-исполнителя.
6. Основные принципы постановки дирижёрского аппарата.
7. Функции рук в дирижировании.
8. Структура дирижерского аппарата.
9. Упражнения для развития независимости рук.
10. Понятие «дирижёрский жест». Функции дирижёрского жеста.
11. Свойства дирижерского жеста.
12. Структура дирижёрского жеста.
13. Ауфтакт как важнейшая часть дирижёрского жеста.
14. Структура и виды ауфтакта.
15. Схемы тактирования как средство метроритмической организации дирижерских жестов.
16. Виды схем тактирования.
17. Факторы, определяющие выбор схем тактирования.
18. Фермата и её разновидности.
19. Показ пауз синкоп акцентов в дирижировании.
20. Способы снятия звука в дирижировании.
21. Отражение темпа дирижёрскими средствами.
22. Передача динамики средствами дирижирования.
23. Ритм и принципы его отражения в дирижёрском жесте.
24. Передача штрихов мануальными средствами.
25. Способы дирижёрского показа фразировки.
26. Специфика дирижирования аккомпанементом.
27. Последовательность в работе над аккомпанементом.
28. Краткий обзор литературы по курсу.

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ

1. Анализ литературы по искусству дирижирования (разбор книг Ф.Вейгартнера, К. Кондрашина, Г.Рождественского, Э.Лайнсдорфа).
2. Теоретическое обоснование проблем ауфтакта в работах Н.Малько, М.Канерштейна, И.Мусина, К.Ольхова, Э.Кана и др.
3. В.В. Андреев – дирижер и другие выдающиеся дирижеры ОРНИ.
4. Формирование исполнительских стилей мастеров дирижерской палочки – Д.Тосканини, В.Фуртвенглер, Ш.Мюнш, Е.Мравинский, Л.Бернстайн.

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

7.1. Основная литература

1. Дирижирование : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, Институт музыки, Кафедра дирижирования и академического пения, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 60 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275332>
2. Музыкальное образование и наука : сборник статей / Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - Вып. 1. - 84 с. - ISBN 978-5-9905582-0-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312219>
3. Павловская, Е.И. Начальный этап формирования мануальной техники дирижера [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е. И. Павловская. - Краснодар : б.и., 2013. - 100 с. - 120.00.
4. Сугаков, И.Г. Оркестр русских народных инструментов: история и современность / И.Г. Сугаков. - Кемерово : КемГУКИ, 2009. - 223 с. - ISBN 978-5-8154-0178-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227883>
5. Юрченко, Н.Е. Формирование культуры творческого общения в профессиональной подготовке дирижера - будущего руководителя музыкально-инструментального коллектива [Текст] : автореф. дис.... канд. пед. наук : 13.00.08 : защищена 19 июня 2013 г. / Н. Е. Юрченко ; Юрченко Наталья Евгеньевна. - М. : б.и., 2013. - 22 с. - б.ц.

7.2. Дополнительная литература

1. Дунаев, А.И. Схемы тактирования музыкальных произведений со сложными и смешанными размерами : Учеб. пособие в 2-х ч. Ч. 1 / А. И. Дунаев ; Мин-во культуры РФ: КГАКИ: Науч. ред. Туравец Н.Р. - Краснодар : Б.и., 1998. - 93 с.
2. Мохонько, А.П. Методика работы с эстрадным оркестром : учебное пособие / А.П. Мохонько ; науч. ред. В.В. Туев. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 122 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-3842-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278098>
3. Уроки дирижирования профессора Мусина : Vade mesum: [конспект лекций на рус. и англ. яз] / сост. В.С. Фиалковский. - СПб. : Композитор, 2006. - 168 с. – 500
4. 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

7.3. Периодические издания

Журналы

1. Музыкальная жизнь

2. Музыкальная академия
3. Народное творчество
4. Культура
5. Традиционная культура

Газеты

6. Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы

1. Образовательные ресурсы интернета <http://www.alleng.ru/edu/>
2. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
3. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>.
6. База данных Российской Государственной библиотеки по искусству <http://www.liart.ru/>,
7. Электронные информ. ресурсы РГБ <http://www.rsl.ru/>,
8. Электронные информ. ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru/>, <http://www.inion.ru/>,
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» <http://window.edu.ru/>
10. – к глобальным поисковым системам <http://www.google.com/>, <http://www.yahoo.com/>, <http://search.msn.com/>, <http://www.gnpbu.ru>
11. - главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ <http://www.cultureonline.ru>
12. Мультимедийная информационная система <http://www.rusfolkorchestra.icafe.ru/>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Методические указания для студентов

Тема 1. Предмет и задачи курса

Данная тема носит вступительный, ориентирующий характер. Главное, что нужно извлечь из неё – это понимание назначения курса истории и теории дирижирования, убеждённость в его важности и необходимости тщательного освоения.

В существующей литературе раскрывается значение осмысления закономерностей дирижёрской техники. Подтверждает это и само существование работ по технике дирижирования. Но в то же время в них непосредственно о необходимости теоретического обучения дирижированию не говорится. К тому же о важности теории в работах, как правило, упоминается вскользь, фрагментарно. Поэтому надо очень внимательно отнестись к материалу, излагаемому преподавателем, как можно полнее законспектировать его и в дальнейшем оперировать им.

Тема 2. Основные этапы становления дирижирования

Значимость знания основных этапов исторического становления дирижирования определяется прежде всего тем, что позволяет глубже понять

специфику дирижерского искусства. А это, вне всякого сомнения, важно и для будущего руководителя народного оркестра.

Материал темы носит преимущественно информационный характер и не требует каких либо особых приёмов освоения. В ходе его изучения важно глубоко разобраться в сути и особенностях каждого этапа, способа управления коллективным исполнением, уяснить причины их смены. Надо понять, что эволюция дирижёрского искусства – это не изолированный процесс, обусловленный развитием всей музыкальной культуры непрерывный процесс.

Тема 3. Дирижирование как искусство интерпретации

При изучении данной темы особое внимание следует обратить на сложность и одновременно на творческую увлекательность дирижёрской профессии, её высокие требования. Нужно твёрдо уяснить себе, что дирижёр должен много знать и уметь. А это поможет формированию заинтересованного отношения к учёбе, постоянной нацеленности на интенсивные занятия по развитию способностей, умений и навыков, необходимых дирижеру.

Тема 4. Дирижёрский аппарат и его постановка

Изучение четвертой темы призвано помочь студентам глубже познать возможности каждой составной части дирижёрского аппарата с тем, чтобы полнее использовать их в практических занятиях дирижированием. Кроме того, приобретённые знания позволят строже оценивать правильность постановки собственного аппарата и принимать меры по устранению выявляемых недостатков. Для более продуктивного решения этих задач рекомендуется теорию дополнять систематическими наблюдениями за постановкой аппарата у своих товарищей, преподавателей, дирижёров-профессионалов. Полезно также проработать соответствующие упражнения по книгам Н. А. Малько, И. А. Мусина, С.А. Казачкова.

Тема 5. Дирижёрский жест и его структура

Знание свойств, структуры, функций и других характеристик дирижёрского жеста важно, прежде всего, тем, что позволяет осознанно, а значит более эффективно пользоваться его возможностями плодотворно работать над совершенствованием своего мастерства. Узловым вопросом данной темы и одним из главных для всей техники дирижирования является соотношение частей дирижёрского жеста.

Для глубокого, правильного понимания технологии дирижёрского жеста необходимо, чтобы каждое теоретическое положение получало подтверждение в мануальных движениях, следовало из их анализа. При этом студенту не стоит ограничиваться наблюдениями за действиями преподавателя. Надо повторять их самому, чтобы прийти к выводам через свои собственные ощущения.

Тема 6. Ауфтакт, его функции и виды

Значение ауфтакта в мануальной технике столь важно, что посвящённая ему тема может быть названа центральной во всём курсе и требует самого пристального внимания и тщательного изучения. Для решения возникающих в исполнительской практике художественных и технических задач необходимо глубоко разобраться в правилах выполнения всех разновидностей ауфтакта. Причём освоение теории обязательно должно сочетаться с её практическим воплощением.

Полезно поработать с нотной литературой, разбирая примеры на различные виды аутфактов и выполняя их. Правильность своих действий можно оценить с помощью преподавателя или товарищей.

Тема 7. Схемы тактирования

Наряду с предыдущей, данная тема является одной из важнейших в курсе. Особое значение имеет знание факторов, влияющих на выбор схем тактирования, ибо неумение правильно определить схему тактирования может свести на нет любые знания, любой объём работы дирижёра. Неправильная схема – непреодолимое препятствие для разучивания произведения и исполнения его оркестром. Этой проблеме и надо уделить особое внимание, не оставив непонятым ни малейшего её аспекта. Глубокому освоению темы будет способствовать практическое подтверждение правил музыкальными примерами, подобранными каждым студентом самостоятельно.

Тема 8. Выразительные средства музыки и их отражение в дирижировании

Без умения передавать метр, темп, динамику, ритм и другие качественные характеристики музыки невозможно добиться художественно выразительности дирижирования. Теоретическое осмысление приёмов и относительно общих принципов названных качеств музыки призвано помочь овладению соответствующими художественно-техническими умениями, придать этому процессу осознанный и целенаправленный характер.

Не представляет большого труда запомнить наиболее общие теоретические основы отражения выразительных средств музыки в дирижировании. Но запомнить мало, их надо ощутить, прочувствовать, воплощая в жестах. Ведь любое мануальное движение выглядит формальным, бессодержательным, надуманным, если оно не основывается на внутренней убеждённости дирижёра. А она приходит в процессе длительных систематических самостоятельных занятий, сопровождающихся поиском наилучших вариантов воплощения усвоенных правил. В ходе таких занятий происходит своеобразная притирка, сращивание общих правил с единичным индивидуальным сознанием, психомоторикой каждого ученика-дирижёра. Работая с литературой, необходимо проявлять вдумчивость, добиваться понимания каждого предложения, каждой мысли.

Тема 9. Эпизодические средства музыкальной выразительности в дирижировании

Ферматы, паузы, синкопы, акценты не относятся к числу постоянно действующих средств музыкальной выразительности, но они играют немаловажную роль в музыке. Причём встречаются они в весьма разнообразных вариантах. Поэтому знание правил их выполнения необходимо дирижёру оркестра. Оно пригодится и в процессе обучения, и в последующей практической работе. Будучи непосредственно связанным с практическими действиями, материал темы требует полного понимания, которого невозможно достичь не проработав мануально каждое правило на соответствующих музыкальных примерах.

Тема 10. Дирижирование аккомпанементом

В репертуаре современных народных оркестров аккомпанемент занимает значительное место. Управление им имеет свою специфику и сложности, овладению которыми призвано помочь изучение данной темы.

Особого внимания требуют вопросы, связанные непосредственно с техникой дирижирования аккомпанементом. Их понимание требует неторопливой работы аналитической мысли, тщательной практической проработки каждого теоретического положения.

7.6. Программное обеспечение

1. программы Microsoft Office, Windows XP,
2. 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)