

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

Кафедра музыкально-инструментального искусства

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Г.Р. Мамбетова

«13» 04 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

Д.М. Муединов

«08» 04 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.04 «Дирижирование»

направление подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное
искусства магистерская программа «Национальные инструменты народов
России» факультет истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы

Симферополь, 2021

Рабочая программа дисциплины Б1.О.04 «Дирижирование» для магистров направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство. Магистерская программа «Национальные инструменты народов России» составлена на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 815.

Составитель

рабочей программы

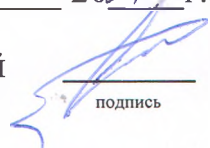
подпись

Р.З. Комурджи, к.п.н., доц.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкально-инструментального искусства

от 08.04. 2021 г., протокол № 11

Заведующий кафедрой

подпись

Д.М. Муединов

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании УМК факультета истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы

от 13.04. 2021 г., протокол № 8

Председатель УМК

подпись

Г.Р. Мамбетова

1.Рабочая программа дисциплины Б1.О.04 «Дирижирование» для магистратуры направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, магистерская программа «Национальные инструменты народов России».

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля):

– Цель дисциплины воспитание дирижера высокой квалификации, способного самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкальных произведений, владеющего искусством публичного исполнения концертных программ.

Учебные задачи дисциплины (модуля):

- совершенствование студентом мануальной техники;
- развитие художественного вкуса, чувства стиля, расширение музыкального кругозора через изучение хоровых сочинений различных стилей и жанров;
- постижение обширного хорового репертуара различных исторических эпох;
- воспитание навыков использования изученной специальной литературы, посвященной вопросам хорового исполнительства и педагогики в дирижерской практике;
- воспитание навыков самостоятельной работы над сочинением, творческого поиска интерпретаторских решений инициативного формирования хорового репертуара
- совершенствование навыков управления исполнительским процессом, овладение навыками организаторской деятельности, формирование навыков аналитической деятельности;
- развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.

2.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины Б1.О.04 «Дирижирование» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-2 - Способен создавать на высоком художественном и техническом уровне индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения в соответствии с эпохой, стилем и жанром

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

Знать:

- специальную литературу по вопросам искусства дирижирования и исполнительской интерпретации, методику анализа партитур;

Уметь:

- достигать высоких художественных результатов при дирижировании музыкальных произведений;

Владеть:

- техникой дирижирования на высоком художественном уровне, навыками творческого сотрудничества дирижера с режиссером, певцом, артистами оркестра, солистом-инструменталистом.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина Б1.О.04 «Дирижирование» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана.

4. Объем дисциплины (модуля)

(в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся)

Семестр	Общее кол-во часов	кол-во зач. единиц	Контактные часы						СР	Контроль (время на контроль)
			Всего	лек	лаб. зан.	прак. т.зан.	сем. зан.	ИЗ		
1	108	3	8					8	100	За
2	108	3	10					10	98	За
3	72	2	8					8	64	За
4	72	2	8					8	64	За
Итого по ОФО	360	10	34					34	326	
1	108	3	2					2	102	За (4 ч.)
2	108	3	2					2	102	За (4 ч.)
3	72	2	2					2	66	За (4 ч.)
4	72	2	2					2	66	За (4 ч.)
Итого по ЗФО	360	10	8					8	336	16

5. Содержание дисциплины (модуля) (структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий)

Наименование тем (разделов, модулей)	Количество часов														Форма текущего контроля
	очная форма							заочная форма							
	Всего	в том, числе						Всего	в том, числе						
л		лаб	пр	сем	ИЗ	СР	л		лаб	пр	сем	ИЗ	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Тема															
Введение	11					0,5	10	10					0,2	10	устный опрос

Музыкально-эстетические проблемы в дирижерском искусстве	11					0,5	10	12					0,3	12	устный опрос
Дирижерская интерпретации музыкальных произведений	87					7	80	82					1,5	80	дирижирование
Всего часов за 1 /1 семестр	108					8	100	104					2	102	
Форма промеж. контроля	Зачет							Зачет - 4 ч.							
Визуально-слуховое восприятие искусства дирижера	9					1	8	12					0,2	12	дирижирование
Дирижирование как процесс коммуникации	43					3	40	46					0,9	45	дирижирование
Достижение художественного результата в работе с оркестром	56					6	50	46					0,9	45	дирижирование
Всего часов за 2 /2 семестр	108					10	98	104					2	102	
Форма промеж. контроля	Зачет							Зачет - 4 ч.							
Совершенствование мастерства аккомпанемента в произведениях для солиста с оркестром	36					4	32	34					1	33	дирижирование
Мануальная техника дирижера как один из важных факторов интерпретации партитуры произведения	36					4	32	34					1	33	дирижирование
Всего часов за 3 /3 семестр	72					8	64	68					2	66	
Форма промеж. контроля	Зачет							Зачет - 4 ч.							
Работа над музыкальным произведением и подготовка к итоговому экзамену	72					8	64	68					2	66	дирижирование
Всего часов за 4 /4 семестр	72					8	64	68					2	66	
Форма промеж. контроля	Зачет							Зачет - 4 ч.							

Всего часов дисциплине	360					34	326	344				8	336	
часов на контроль								16						

5. 1. Тематический план лекций

(не предусмотрено учебным планом)

5. 2. Темы практических занятий

(не предусмотрено учебным планом)

5. 3. Темы семинарских занятий

(не предусмотрены учебным планом)

5. 4. Перечень лабораторных работ

(не предусмотрено учебным планом)

5. 5. Темы индивидуальных занятий

№ занятия	Тема индивидуального занятия	Форма проведения (актив., интерак.)	Количество часов	
			ОФО	ЗФО
1.	Тема индивидуального занятия: Введение <i>Основные вопросы:</i> Дирижирование как процесс внутреннего и внешнего проявления исполнителя Общие черты дирижёрского и актёрского искусства Понятийный аппарат дирижёрско-исполнительского искусства.	Акт.	0,5	0,2
2.	Тема индивидуального занятия: Музыкально-эстетические проблемы в дирижерском искусстве <i>Основные вопросы:</i> Двухполярная структура дирижирования Двойственность артистической сущности дирижера Работа над произведением крупной формы эпохи романтизма Работа над произведением крупной формы эпохи романтизма	Акт.	0,5	0,3
3.	Тема индивидуального занятия: Дирижерская интерпретации музыкальных произведений	Акт.	7	1,5

	<i>Основные вопросы:</i> Понятие дирижерской интерпретации «Увертюра-фантазия» М. И. Халитовой сквозь призму дирижерско-исполнительской деятельности. Работа над произведением крупной формы эпохи романтизма			
4.	Тема индивидуального занятия: Визуально-слуховое восприятие искусства дирижера <i>Основные вопросы:</i> Дирижёр как объект визуального восприятия Психологические аспекты воздействия- восприятия выразительных жестов дирижёра Работа над произведением крупной формы отечественного композитора 19 века	Акт.	1	0,2
5.	Тема индивидуального занятия: Дирижирование как процесс коммуникации <i>Основные вопросы:</i> Художественная и мануальная техника искусства дирижирования, как социально- психологическое явление Дирижерская техника как полифункциональная информационно-коммуникативная система передачи смысловой информации Работа над произведением крупной формы отечественного композитора 19 века	Акт.	3	0,9
6.	Тема индивидуального занятия: Достижение художественного результата в работе с оркестром <i>Основные вопросы:</i> Овладение образно-художественными компонентами исполнительства Репертуар, как определяющий фактор художественно-технического уровня оркестрового коллектива Работа над произведением крупной формы отечественного композитора 19 века	Акт.	6	0,9
7.	Тема индивидуального занятия:	Акт.	4	1

	Совершенствование мастерства аккомпанемента в произведениях для <i>Основные вопросы:</i> Выразительные возможности аккомпанемента Управление различными видами аккомпанемента Управление взаимодействием и динамико-темповым балансом между партией солиста и оркестра Работа над произведением крупной формы композиторов XX в.			
8.	Тема индивидуального занятия: Мануальная техника дирижера как один из важных факторов интерпретации партитуры произведения <i>Основные вопросы:</i> Мануальное моделирование произведения дирижёром Мануальная техника как полифункциональная художественно-невербальная информационно-коммуникативная система Целостное исполнительское поведение дирижера как художественно-невербальный текст Работа над произведением крупной формы композитора XX века	Акт.	4	1
9.	Тема индивидуального занятия: Работа над музыкальным произведением и подготовка к итоговому экзамену <i>Основные вопросы:</i> Мануальное моделирование произведения дирижёром Организация репетиций (виды, формы, план работы) Сценическое воплощение.	Акт.	8	2
	Итого		34	8

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа по данной дисциплине включает такие формы работы как: подготовка к устному опросу; дирижирование ; подготовка к индивидуальному занятию; подготовка к зачету.

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине (модулю)

№	Наименование тем и вопросы, выносимые на самостоятельную работу	Форма СР	Кол-во часов	
			ОФО	ЗФО
1	Введение Основные вопросы: Дирижирование как процесс внутреннего и внешнего проявления исполнителя Общие черты дирижёрского и актёрского искусства Понятийный аппарат дирижёрско-исполнительского искусства.	подготовка к устному опросу	10	10
2	Музыкально-эстетические проблемы в дирижерском искусстве Основные вопросы: Двухполярная структура дирижирования Двойственность артистической сущности дирижера Работа над произведением крупной формы эпохи романтизма	подготовка к устному опросу	10	12
3	Дирижерская интерпретации музыкальных произведений Основные вопросы: Понятие дирижерской интерпретации «Увертюра-фантазия» М. И. Халитовой сквозь призму дирижерско-исполнительской деятельности. Работа над произведением крупной формы эпохи романтизма	дирижирование	80	80
4	Визуально-слуховое восприятие искусства дирижера Основные вопросы: Дирижёр как объект визуального восприятия Психологические аспекты воздействия-восприятия выразительных жестов дирижёра	дирижирование	8	12

	Работа над произведением крупной формы отечественного композитора 19 века			
5	Дирижирование как процесс коммуникации Основные вопросы: Художественная и мануальная техника искусства дирижирования, как социально-психологическое явление Дирижерская техника как полифункциональная информационно-коммуникативная система передачи смысловой информации Работа над произведением крупной формы отечественного композитора 19 века	дирижирование	40	45
6	Достижение художественного результата в работе с оркестром Основные вопросы: Овладение образно-художественными компонентами исполнительства Репертуар, как определяющий фактор художественно-технического уровня оркестрового коллектива Работа над произведением крупной формы отечественного композитора 19 века	дирижирование	50	45
7	Совершенствование мастерства аккомпанемента в произведениях для солиста с Основные вопросы: Выразительные возможности аккомпанемента Управление различными видами аккомпанемента Управление взаимодействием и динамико-темповым балансом между партией солиста и оркестра	дирижирование	32	33
8	Мануальная техника дирижера как один из важных факторов интерпретации партитуры произведения Основные вопросы: Мануальное моделирование произведения дирижёром Мануальная техника как полифункциональная художественно-невербальная информационно-коммуникативная система	дирижирование	32	33

	Целостное исполнительское поведение дирижера как художественно-невербальный текст			
9	Работа над музыкальным произведением и подготовка к итоговому экзамену Основные вопросы: Мануальное моделирование произведения дирижёром Организация репетиций (виды, формы, план работы) Сценическое воплощение.	дирижирование	64	66
	Итого		326	336

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Дескрипторы	Компетенции	Оценочные средства
ПК-2		
Знать	специальную литературу по вопросам искусства дирижирования и исполнительской интерпретации, методику анализа партитур	устный опрос
Уметь	достигать высоких художественных результатов при дирижировании музыкальных произведений	дирижирование
Владеть	техникой дирижирования на высоком художественном уровне, навыками творческого сотрудничества дирижера с режиссером, певцом, артистами оркестра, солистом-инструменталистом.	зачет

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оценочные средства	Уровни сформированности компетенции			
	Компетентность несформирована	Базовый уровень компетентности	Достаточный уровень компетентности	Высокий уровень компетентности

устный опрос	Не раскрыт полностью ни один теоретический вопрос. Материал не структурирован.	Теоретические вопросы раскрыты с замечаниями, однако логика соблюдена. Материал слабо структурирован, не связан с ранее изученным, не выделены существенные предметы	В ответах на теоретические вопросы соблюдена логика. Материал структурирован, оформлен согласно требованиям, однако есть несущественные недостатки.	На теоретические вопросы дает исчерпывающий ответ, владеет терминологическим аппаратом. Материал структурирован, оформлен согласно требованиям
дирижирование	Отсутствует проявление воли в процессе дирижирования. Мануальная техника ограничена элементарным тактированием, периодически студент тактирует поперек метра и размера такта. Пугает дирижерские схемы.	Произведения продирижировал на память с явными признаками механической заученности. Наряду с примитивными жестами, периодически демонстрирует афтакты к вступлению голосов предполагаемых инструментов оркестра. Слабое владение техническими приемами.	Продирижировал произведения наизусть с несущественным и замечаниями. Художественное осмысление текста на недостаточном уровне. Техническая сторона дирижирования преобладает над художественной. Ощущение стиля не совсем соответствует общепринятым нормам.	Художественная содержательность, техническая и музыкальная сторона исполнения на высоком уровне. Присуща стабильность исполнения и артистизм. Демонстрирует владение звуком в руке.

зачет	Студент не выполнил программу семестра, слабо владеет техникой дирижирования, не способен передать замысел с помощью дирижёрских жестов	Студент знает учебно-программный материал, справляется в целом с его исполнением, достаточно свободно владеет дирижёрской техникой.	Студент полностью освоил программный материал семестра, систематически занимался, достаточно точно раскрывает идейно-художественный замысел с помощью дирижёрских жестов, правильно понимает стиливые особенности автора и исполняемого произведения, Исполнение грамотное, технически	Студент полностью освоил учебно-программный материал, доносит идейно-художественный замысел автора с помощью дирижёрских жестов, трактовка художественного звукового образа отличается оригинальностью, правдивостью и достоверностью. Исполнение отличается техническим совершенством, свободным владением техникой дирижирования.

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1. Примерные вопросы для устного опроса (1 семестр ОФО /1 семестр ЗФО)

1. Дирижер, как лидер творческого коллектива, организатор и педагог.
2. Современные дирижерские школы мира
3. Актуальные проблемы дирижерского искусства и преподавания дирижирования.
4. Соотношение эмоционального и рационального начал в процессе работы над произведением
5. Аутентичность воспроизведения произведения композитора.
6. Задача репетиций.
7. Этапы формирования отечественной педагогической школы
8. Организация и планирование концертных выступлений

9. Семь уровней дирижерской техники по И.Мусину.
10. Виды и формы проведения репетиции.

7.3.3.1.

(1 семестр ОФО /1 семестр ЗФО)

1. Социальная активность дирижера как фактор популяризации искусства
2. Особенности работы над произведением кантатного и виртуозного плана.

3. Профессиональные и личностные качества необходимые дирижеру.
4. Основные дидактические принципы и правила обучения: Принцип системности и последовательности. Принцип социальной активности и сознательности.

5. Технологии концертной деятельности.
6. Изучение категории стиля как поиск ключа к законам развития искусства в его связи с развитием общества.
7. Авторский стиль.
8. Понятие исполнительского стиля.
9. Стиль композитора через призму музыкального сочинения.

7.3.3.2.

(2 семестр ОФО /2 семестр ЗФО)

1. Подготовка, организация и проведение репетиции.
2. Подготовка репетиции.
3. Разметка партитуры.
4. Речь дирижера.
5. Личный исполнительский показ.
6. Организационно-техническая сторона проведения репетиции.
7. Групповые репетиции. Общие репетиции.
8. Генеральная репетиция. Дирижирование по партитуре

7.3.3.3.

(3 семестр ОФО /3 семестр ЗФО)

1. Разучивание программы экзамена по дирижированию в классе и с оркестром.

2. Хронометрирование произведения.
3. Примерный расчет времени для проработки отдельных фрагментов и разделов.

4.Технические и исполнительские задачи.

5.Составление плана проведения репетиции.

Характер объяснений.

6.Методы работы в зависимости от профессионального уровня оркестра.

7.Штрихи струнной группы. Динамический и тембровый баланс звучания оркестра.

8.Виды репетиции.

7.3.3.4.

(4 семестр ОФО /4 семестр ЗФО)

1.Создание интерпретации дирижируемого произведения

2.Особенности стиля эпохи создания произведения.

3.Характерные особенности композиторского письма автора.

4.Комплекс средств выразительности, задействованный в создании художественной интерпретации

5.Использование исполнительских приемов для реализации замысла автора и интерпретатора.

6.Яркие интерпретации изучаемого произведения другими оркестрами страны: схожесть и расхождения

7.Баланс звука между группами оркестра

8.Акустические возможности инструментов оркестра

9.Инструктивный материал для выстраивания баланса оркестра.

10.Групповые репетиции

7.3.2.1. Вопросы к зачету

(1 семестр ОФО /1 семестр ЗФО)

1.Особенности стиля исполняемого композитора

2.Характерные черты риторики композитора

3.Форма исполняемого произведения

4.Морфология исполняемого произведения

5.Фактура произведения

6.Формообразующие элементы

7.Главные и второстепенные кульминации.

8.Драматургия произведения

9.Основные штрихи струнной группы

10.Штрихи и исполнительские приёмы духовых инструментов оркестра

11.Стиль дирижёра

12. Образно-художественные компоненты исполнительства в процессе оркестровой игры.
13. Специфика общения дирижера-педагога и начинающих оркестрантов
14. Профессиональные навыки дирижера оркестра в музыкально-образовательных учреждениях.
15. Сущность и структура экспрессивного поведения
16. Дробление музыкальной ткани
17. Уяснение образно-эмоционального строя и содержания произведения
18. Дирижёрско-технические средства для устранения недочётов исполнения
19. Образ музыкального произведения и особенность его воплощения
20. Проблема "эстрадного волнения" и пути его преодоления

7.3.2.2. Вопросы к зачету (2 семестр ОФО /2 семестр ЗФО)

1. Аппликатура в партиях оркестра
2. Основная и дифференцированная динамика
3. Приёмы инструментовки, использованные в партитуре.
4. Сложные исполнительские задачи в процессе разучивания произведения
5. Возможные исполнительские недочёты
6. Управление аккомпанементом
7. Взаимодействие дирижёра с солистом
8. Дирижёрские ретуши
9. Исполнительская редакция
10. Допустимые и недопустимые изменения в партитуре при переложении из одного состава на другой
11. Опережающая техника дирижёра
12. Взаимодействие темпа и пульса в процессе дирижирования
13. Психологические механизмы взаимодействия дирижёра и оркестра
14. Побуждающие знаковые действия дирижёра.
15. Внутреннее интонирование музыкальной ткани
16. Структура образного мышления дирижёра
17. Субъективное и объективное в творчестве дирижёра
18. Авторские обозначения в процессе интерпретации произведения
19. Методы работы дирижёра
20. Предконцертный период

7.3.2.3. Вопросы к зачету (3 семестр ОФО /3 семестр ЗФО)

1. Процесс создания собственной интерпретации: традиции и индивидуальные черты
2. Проблема медленных темпов в дирижёрском искусстве.
3. Особенности дирижирования в быстрых темпах
4. Функции двигательных ощущений
5. Направленность и фразировка мелодического движения
6. Инструментальные двигательные ощущения
7. Активность музыкального мышления дирижёра
8. Дирижёр, как музыкальный режиссёр.
9. Интенсивность и колорит звучания
10. Агогика, как средство выразительности
11. Структура исполнительских действий дирижера
12. Проблемы двигательной активности дирижера
13. Некоторые закономерности формирования навыков дирижирования
14. Мышечное расслабление как резерв творческой активности дирижера
15. Проблема тактирования и темповых соотношений
16. Сценическое действие в творческом процессе дирижёра
17. Авторский текст и замысел автора
18. Слуховые ощущения как физиологическая основа для дирижирования
19. Роль внутреннего слуха в дирижировании
20. Образное мышление, как профессиональная основа дирижирования

7.3.2.4. Вопросы к зачету (4 семестр ОФО /4 семестр ЗФО)

1. Внешнее и содержательное дирижирование
2. "Детальное" и "скупое" дирижирование.
3. Формы общения дирижёра с оркестром
4. Интонация дирижёрского жеста
5. Факторы снижения выразительности дирижирования.
6. Выразительные свойства обращённого ауфтакта
7. Сознание музыкантов оркестра, как фактор качества звучания и выступлений

8. Типы дирижёрского артистизма
9. Дирижирование как система взаимодействия
10. Восприятие дирижёрского артистизма
11. Внутренние механизмы функционирования оркестрового коллектива
12. Общение и коммуникативные процессы
13. Роль внушающих воздействий в структуре дирижирования
14. Управление исполнительскими действиями музыкального коллектива
15. Дирижерский жест как носитель управляющих функций

16. Дирижирование как система взаимодействия с музыкальным коллективом
17. Артистизм в дирижировании
18. Визуализация сознания и воли дирижера
19. Социокультурные аспекты дирижерской деятельности
20. Самоорганизация дирижера

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

7.4.1. Оценивание устного опроса

Критерий оценивания	Уровни формирования компетенций		
	Базовый	Достаточный	Высокий
Полнота и правильность ответа	Ответ полный, но есть замечания, не более 3	Ответ полный, последовательный, но есть замечания, не более 2	Ответ полный, последовательный, логичный
Степень осознанности, понимания изученного	Материал усвоен и излагается осознанно, но есть не более 3 несоответствий	Материал усвоен и излагается осознанно, но есть не более 2 несоответствий	Материал усвоен и излагается осознанно
Языковое оформление ответа	Речь, в целом, грамотная, соблюдены нормы культуры речи, но есть замечания, не более 4	Речь, в целом, грамотная, соблюдены нормы культуры речи, но есть замечания, не более 2	Речь грамотная, соблюдены нормы культуры речи

7.4.2. Оценивание дирижирования

Критерий оценивания	Уровни формирования компетенций		
	Базовый	Достаточный	Высокий
Мануальная техника	Свободно владеет первым и вторым уровнем мануальной техники	Свободно владеет четырьмя уровнями мануальной техники	Свободно владеет всеми уровнями мануальной техники дирижирования

Работа над музыкальным произведением, репетиция	Выучил произведение наизусть, но не проведена работа над деталями. На репетиции знает о чём говорить оркестру, но прослеживается неуверенность в своих действиях. Часто по ненадобности останавливает оркестр.	Произведение выучено наизусть. Заметна работа над деталями, но не собрано в единую форму. Репетиция проходит достаточно уверенно, но есть недостатки в применении методов работы с оркестром	Произведение выучено наизусть. Прделана детальная работа и решены задачи формообразования. В процессе репетиции делает точные указания, добивается решения поставленных задач
Индивидуальная исполнительская концепция	Произведение было выучено, но исполнение лишено индивидуальности	Произведение выучено наизусть. Ощутимо прослушивается индивидуальный подход к интерпретации. Однако есть потери в развитии драматургии произведения	Произведение выучено наизусть, в исполнении раскрывается индивидуальность исполнителя. В драматургическом аспекте все выверено: кульминации, динамика, баланс звучания между элементами фактуры.

7.4.3. Оценивание зачета

Критерий оценивания	Уровни формирования компетенций		
	Базовый	Достаточный	Высокий
Полнота ответа, последовательность и логика изложения	Ответ полный, но есть замечания, не более 3	Ответ полный, последовательный, но есть замечания, не более 2	Ответ полный, последовательный, логичный
Правильность ответа, его соответствие рабочей программе учебной дисциплины	Ответ соответствует рабочей программе учебной дисциплины, но есть замечания, не более 3	Ответ соответствует рабочей программе учебной дисциплины, но есть замечания, не более 2	Ответ соответствует рабочей программе учебной дисциплины
Способность студента аргументировать свой ответ и приводить примеры	Ответ аргументирован, примеры приведены, но есть не более 3 несоответствий	Ответ аргументирован, примеры приведены, но есть не более 2 несоответствий	Ответ аргументирован, примеры приведены
Осознанность излагаемого материала	Материал усвоен и излагается осознанно, но есть не более 3 несоответствий	Материал усвоен и излагается осознанно, но есть не более 2 несоответствий	Материал усвоен и излагается осознанно
Соответствие нормам культуры речи	Речь, в целом, грамотная, соблюдены нормы культуры речи, но есть замечания, не более 4	Речь, в целом, грамотная, соблюдены нормы культуры речи, но есть замечания, не более 2	Речь грамотная, соблюдены нормы культуры речи

Качество ответов на вопросы	Есть замечания к ответам, не более 3	В целом, ответы раскрывают суть вопроса	На все вопросы получены исчерпывающие ответы

7.5. Итоговая рейтинговая оценка текущей и промежуточной аттестации студента по дисциплине

По учебной дисциплине «Дирижирование» используется 4-балльная система оценивания, итог оценивания уровня знаний обучающихся предусматривает зачёт. Зачет выставляется во время последнего занятия при условии выполнения не менее 60% учебных поручений, предусмотренных учебным планом и РПД. Наличие невыполненных учебных поручений может быть основанием для дополнительных вопросов по дисциплине в ходе промежуточной аттестации. Во всех остальных случаях зачет сдается обучающимися в даты, назначенные преподавателем в период соответствующий промежуточной аттестации.

Шкала оценивания текущей и промежуточной аттестации студента

Уровни формирования компетенции	Оценка по четырехбалльной шкале
	для зачёта
Высокий	зачтено
Достаточный	
Базовый	
Компетенция не сформирована	не зачтено

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература.

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-метод пособие, др.)	Кол-во в библи.
1.	Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: учеб. пособие для студ. вузов иск-в и культуры / В. Н. Холопова. - СПб. М. Краснодар: Лань; СПб. М. Краснодар Планета музыки, 2013. - 496 с.	учебное пособие	26
2.	Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 338 с.	Монографии	https://e.lanbook.com/book/35308

3.	Цыпин, Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство : учебное пособие / Г. М. Цыпин. - Москва : Прометей, 2011. - 404 с.	Учебные пособия	https://e.lanbook.com/book/3874
4.	Музыкальная педагогика и исполнительство. Проблемы, суждения, мнения : учебное пособие. - Москва : Прометей, 2016. - 404 с.	Учебные пособия	https://e.lanbook.com/book/106753

Дополнительная литература.

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-метод пособие, др.)	Кол-во в библи.
1.	Кожухарь В.И. Инструментоведение симфонической и духовой оркестры: учебное пособие / В. И. Кожухарь. - СПб. М. Краснодар: Лань; СПб. М. Краснодар Планета музыки, 2009. - 320 с.	учебное пособие	20
2.	Дирижирование и чтение хоровых партитур учебно-методическое пособие : учебно-методическое пособие / составители С. А. Воробьева, Б. Н. Лазарев. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 150 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115024 (дата обращения: 18.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Учебно-методические пособия	https://e.lanbook.com/book/115024 4
3.	Воеводин Вячеслав Пособие для руководителя студенческого оркестра народных инструментов: монография / Вячеслав Воеводин; М-во культуры и искусств Украины. - К.: 2003. - 147 с	монография	10
4.	Паганини Н. Кампанелла. Финал концерта для скрипки с оркестром си-минор соч. 7 (1826) рондо Кампанелла: музыкальное произведение, инструментальное / Н. Паганини. - СПб.: Союз художников, 2011. - 52 с.	музыкальное произведение, инструментальное	40
5.	Концертные пьесы для оркестра русских народных инструментов. Партитура: музыкальное произведение, инструментальное / сост. О. Белова. - СПб.: Союз художников, 2013. - 56 с.	музыкальное произведение, инструментальное	40

6.	Шабунова И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре: учебное пособие / И. М. Шабунова. - СПб. М. Краснодар: Лань; СПб. М. Краснодар Планета музыки, 2018. - 336 с.	учебное пособие	10
7.	Глинка, М. И. Вальс-фантазия (скерцо) для оркестра / М. И. Глинка. — Санкт-Петербург : ЦГПБ им. В.В. Маяковского, 2015. — 13 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/67948 (дата обращения: 17.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Ноты. Музыкальные произведения	https://e.lanbook.com/book/67948
8.	Глазунов, А. К. Сюита для большого оркестра / А. К. Глазунов. — Санкт-Петербург : ЦГПБ им. В.В. Маяковского, 2015. — 196 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/67904 (дата обращения: 17.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Ноты. Музыкальные произведения	https://e.lanbook.com/book/67904
9.	Римский-Корсаков, Н. А. Основы оркестровки. С партитурными образцами из собственных сочинений : учебное пособие : в 2 томах / Н. А. Римский-Корсаков ; под редакцией М. Штейнберга. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, [б. г.]. — Том 1 — 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3386-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112789 (дата обращения: 18.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Учебные пособия	https://e.lanbook.com/book/112789

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- 1.Поисковые системы: <http://www.rambler.ru>, <http://yandex.ru>,
- 2.Федеральный образовательный портал www.edu.ru.
- 3.Российская государственная библиотека <http://www.rsl.ru>
- 4.Государственная публичная научно-техническая библиотека России URL: <http://gpntb.ru>.

5. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека»
<http://franco.crimealib.ru/>
6. Педагогическая библиотека <http://www.pedlib.ru/>
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (РИНЦ)
<http://elibrary.ru/defaultx.asp>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов

Подготовка современного магистранта предполагает, что в стенах университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность активизации его самостоятельной работы.

Самостоятельная работа формирует творческую активность магистрантов, представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления, предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем, определенных программой.

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: самоподготовка по отдельным вопросам; подготовка к устному опросу; дирижирование ; подготовка к индивидуальному занятию; подготовка к зачету.

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная функция учебников – ориентировать в системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы самостоятельной учебы магистранта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах».

Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.

Вниманию магистрантов предлагаются список литературы, вопросы к самостоятельному изучению и вопросы к зачету.

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования:

- 1) выполнять все определенные программой виды работ;
- 2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения пропущенным материалом недостаточно для качественного его усвоения;
- 3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;
- 4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому бакалавру;
- 5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно отрабатывать пропущенное преподавателю во время индивидуальных консультаций.

Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение практических заданий;
- выработку умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим:

- 1 этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным преподавателем вопросам;
- 2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- 3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос;
- 4 этап – поиск примеров по данной проблематике.

Подготовка к устному опросу

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки устных ответов студентов:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Дирижирование

Самостоятельная работа по данной дисциплине включает такие формы работы как: домашние задания, подготовка к практическим занятиям.

Очень важно приучить учащегося к самостоятельной домашней работе над произведением, потому что именно эти занятия дают возможность закрепить и усвоить пройденный в классе материал.

Работа над партитурой включает в себя изучение гармонического и мелодического языка, формы произведения и структуры его отдельных частей, тонального плана, инструментовки, аранжировки, особенностей оркестровой и хоровой фактуры и т.д. Партитура усваивается путем внутреннего слышания, сольфеджирования и проигрывания на фортепиано.

Характер и направленность самостоятельных занятий обучающихся дирижированию обуславливается самой спецификой дирижерского искусства. Многоплановость дирижерской специальности требует многообразных форм и методов самостоятельной работы. Большое значение для развития и способностей студента имеет сама партитура изучаемого произведения.

Работа над партитурой может вестись в трех направлениях: - освоение партитуры за инструментом; - освоение при помощи внутреннего слуха; - мануальное освоение. Первые два направления, имея общность установок и методов, тесно связаны друг с другом и условно определяются как «исполнительско-аналитическая» форма работы. Мануальное освоение произведения можно назвать «практической», «дирижерской» формой работы. Целесообразно представить содержание самостоятельной работы в виде плана, где бы четко вырисовывались отдельные разделы, грани и аспекты работы обучающегося.

План работы над партитурой

Освоение партитуры в исполнительском плане.

1. Ознакомление с нотным текстом (автор, название, тональность, размер авторские ремарки).
2. Анализ формы произведения (в целом, отдельных разделов).
3. Уяснение общего характера музыки, стилевых особенностей, образно-эмоционального содержания.
4. Анализ оркестровой и хоровой фактуры.
5. Конкретизация исполнительского замысла.

Мануальное освоение партитуры.

Поиск дирижерских средств для передачи в жестах:

1. Фразировки.
2. Динамики развития формы.
3. Образности музыкального движения.
4. Образно-эмоционального характера музыки.

Развитие способностей, навыков и свойств психики, необходимых для исполнительского освоения партитуры.

1. Развитие слухового внимания и наблюдательности.
2. Развитие навыка «дирижерского видения» музыкального материала.
3. Развитие партитурного слуха (охват слухом всех голосов партитуры).

Развитие способностей, навыков и свойств психики, необходимых для овладения дирижерской техникой.

1. Развитие рук как инструмента, передающего намерения дирижера.
2. Нахождение средств для руководства голосами партитуры, требующими различных приемов управления.
3. Развитие способности трансформировать музыкальные представления в выразительные жесты.
4. Развитие волевых качеств.

Методы самостоятельных занятий над произведением

1. Метод отдельного освоения партитуры по голосам и фактурным слоям. Заставляет слышать все компоненты фактуры, осмысливать дирижерские средства для одновременного руководства ими, воспитывает навыки переключения внимания с одних исполнительских задач на другие.
2. Метод сопоставления. Учит сравнивать жесты и особенности исполнения, находить определенные градации темповых, динамических, ритмических, штриховых, эмоционально- психологических характеристик.
3. Метод отдельного освоения выразительных приемов исполнения. Позволяет находить и отбирать самые нужные жесты, необходимые для эмоционального и волевого воздействия дирижера на исполнителей.
4. Метод временного упрощения исполнительской задачи. Предусматривает деление её на ряд этапов, ставящих различные цели перед дирижером.
5. Использование комплексов упражнений на определенные исполнительские трудности.

Подготовка к зачету

Зачет является традиционной формой проверки знаний, умений, компетенций, сформированных у студентов в процессе освоения всего содержания изучаемой дисциплины. Обычный зачет отличается от экзамена только тем, что преподаватель не дифференцирует баллы, которые он выставляет по его итогам.

Самостоятельная подготовка к зачету должна осуществляться в течение всего семестра, а не за несколько дней до его проведения.

Подготовка включает следующие действия. Прежде всего нужно перечитать все лекции, а также материалы, которые готовились к семинарским и практическим занятиям в течение семестра. Затем надо соотнести эту информацию с вопросами, которые даны к зачету. Если информации недостаточно, ответы находят в предложенной преподавателем литературе. Рекомендуется делать краткие записи. Речь идет не о шпаргалке, а о формировании в сознании четкой логической схемы ответа на вопрос. Накануне зачета необходимо повторить ответы, не заглядывая в записи. Время на подготовку к зачету по нормативам университета составляет не менее 4 часов.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости))

Информационные технологии применяются в следующих направлениях: оформление письменных работ выполняется с использованием текстового редактора;

демонстрация компьютерных материалов с использованием мультимедийных технологий;

использование информационно-справочного обеспечения, такого как: правовые справочные системы (Консультант+ и др.), онлайн словари, справочники (Грамота.ру, Интуит.ру, Википедия и др.), научные публикации.

использование специализированных справочных систем (электронных учебников, справочников, коллекций иллюстраций и фотоизображений, фотобанков, профессиональных социальных сетей и др.).

OpenOffice Ссылка: <http://www.openoffice.org/ru/>

Mozilla Firefox Ссылка: <https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/>

Libre Office Ссылка: <https://ru.libreoffice.org/>

Do PDF Ссылка: <http://www.dopdf.com/ru/>

7-zip Ссылка: <https://www.7-zip.org/>

Free Commander Ссылка: <https://freecommander.com/ru>

be Reader Ссылка: <https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html>попо

Gimp (графический редактор) Ссылка: <https://www.gimp.org/>

ImageMagick (графический редактор) Ссылка:
<https://imagemagick.org/script/index.php>

VirtualBox Ссылка: <https://www.virtualbox.org/>

Adobe Reader Ссылка: <https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html>

Операционная система Windows 8.1 Лицензионная версия по договору №471\1 от 11.12.2014 г.

Электронно-библиотечная система Библиокомплектатор

Национальна электронная библиотека - федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ»)

Редакция Базы данных «ПОЛПРЕД Справочники»

Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

-доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки)

-проектор, совмещенный с ноутбуком для проведения практических занятий преподавателем

-методические материалы к практическим занятиям