

**Аннотации рабочих программ
дисциплин учебного плана по направлению
ДИРИЖИРОВАНИЕ. ДИРИЖИРОВАНИЕ ОРКЕСТРОМ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ**

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Основная цель курса – изучение основ дирижирования, необходимых для будущей деятельности в качестве руководителей учебного оркестра народных инструментов и преподавателей дирижерских дисциплин в учебных заведениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях.

В результате обучения в специальном классе дирижирования слушатель должен:

знать основы дирижерской техники, как средство раскрытия художественного содержания произведения; знать оркестровый репертуар, включающий наиболее ценные оригинальные произведения для оркестра народных инструментов и переложения симфонической музыки для оркестра народных инструментов; специальную учебно-педагогическую литературу по вопросам техники дирижирования;

уметь самостоятельно работать над партитурой, делать исполнительский дирижерский анализ произведений; составлять грамотно концертную программу по стилю, по форме, по содержанию, по принципу контраста и т. д.; формировать и выстраивать собственную исполнительскую интерпретацию сочинения; воплощать свой творческий замысел в реальное оркестровое звучание; выстраивать психологию отношений между руководителем и коллективом; совершенствовать и воспитывать в себе навык самостоятельной практической работы с оркестром народных инструментов для дальнейшей самостоятельной концертной и педагогической работы.

владеть методикой репетиционной работы с оркестром русских народных инструментов; игрой на фортепиано; мануальной техникой; техническими основами игры на оркестровых инструментах; психологией дирижирования.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 400 часов и включает в себя самостоятельную и индивидуальную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Время изучения – с 1 по 4 семестры.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИРИЖЕРСКИХ ДИСЦИПЛИН

Целью курса является практическая и теоретическая подготовка слушателя к активной профессиональной работе в качестве преподавателя профессиональных дисциплин (дирижирования, чтения и анализа партитур,

инструментоведения, инструментовки в музыкальном училище (училище искусств, колледже).

В результате изучения дисциплины специалист должен:

знать методику преподавания специальных дисциплин дирижерского профиля: технологию постановки дирижерского аппарата и комплекс приемов дирижерской техники; строй, диапазон, регистры, приемы игры и штрихи оркестровых инструментов; особенности использования каждого инструмента в оркестре; способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; методическую литературу по вопросам дирижирования, чтения и анализа партитур, инструментоведения, инструментовки;

уметь применять полученные знания в практической педагогической деятельности в качестве преподавателя; сделать анализ оркестровой партитуры; развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; планировать учебный процесс, составлять учебные программы. владеть

владеть методикой преподавания дисциплин дирижерского цикла; владеть: навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов, включает в себя аудиторную (учебную). самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Время изучения 1 семестр.

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОРКЕСТРОМ

Целью дисциплины является формирование профессиональных качеств осуществления практической деятельности в качестве руководителя оркестра народных инструментов; выполнения педагогических функций в качестве преподавателя дирижерских дисциплин в учреждениях среднего специального музыкального образования, детских музыкальных школах, школах искусств и других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных школах. Главными задачами данного курса являются обобщение знаний в области музыкального исполнительства, психологии и педагогики творчества, полученных в классах специального инструмента, дирижирования и дирижёрской практики, оркестрового класса и др., а также методическая подготовка слушателей к работе в качестве руководителей детских и взрослых, любительских, учебных и профессиональных оркестров и ансамблей народных инструментов.

В результате изучения дисциплины специалист должен:

знать основные методы репетиционной работы, объекты внимания дирижёра в репетиционном процессе, основные штриховые (оркестровые) обозначения, динамические возможности инструментов, количество исполнителей в различных составах оркестра; использование инструментов в оркестре, сведения о специфике духовых инструментов, индивидуальные характеристики инструментов, нотирование инструментов в партитуре;

уметь создать творческую атмосферу на репетиции, рационально использовать рабочее время оркестра, выделить наиболее существенные моменты в партитуре, выбрать нужные средства для достижения художественной цели, представлять и прогнозировать конечный результат работы, адаптировать партитуру к исполнению имеющимся составом оркестра, сделать анализ оркестровки, довести до музыкантов исполнительский замысел;

владеть основными методами работы с оркестром, основами инструментовки, навыками аранжировки, всесторонними теоретическими знаниями о специфике дирижёрской профессии; приобрести навыки ведения репертуарной политики оркестра, повышения исполнительской культуры оркестрового коллектива; иметь представление об истории развития исполнительского мастерства оркестра, об эстетических и методических основах развития оркестрового исполнительства.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 часов, включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Время изучения – 4 семестр.

ИНСТРУМЕНТОВКА И ПЕРЕЛОЖЕНИЕ

Целью дисциплины является последовательное освоение техники инструментовки для народного оркестра; знание специфики народного оркестра, его инструментов и групп, а также владение приемами соединения их друг с другом; слышание внутренним слухом результатов этих соединений; умение инструментовать фортепианную музыку любой сложности для оркестра. Основной задачей предмета является приобретение практического опыта инструментовки произведений для народного оркестра, а также навыков переложения симфонических сочинений для ОРНИ. При изучении данной дисциплины осуществляется подготовка слушателя к будущей профессиональной деятельности в качестве руководителя народного оркестра.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать основные группы оркестра народных инструментов и их характерные особенности: строй, диапазон, художественные и технические возможности, транспонирующие инструменты; особенности регистров инструментов, их технические возможности; расположение инструментов в записи; функциональность инструментов в оркестре; основные закономерности строения партитуры и специфику инструментовки

музыкальных произведений; основные группы симфонического оркестра и их характерные особенности: строй, диапазон, художественные и технические возможности, ключи, транспонирующие инструменты;

уметь правильно подобрать инструментальный состав ансамбля; перерабатывать фортепианную или баянную фактуру; грамотно вести записи партитуры; уметь работать с программами нотного редактирования;

владеть основными навыками инструментовки музыкальных произведений различных жанров; основными навыками переложения для народного оркестра музыкальных произведений различных составов (симфонический оркестр), компьютерными программами нотного редактирования.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов, включает в себя индивидуальную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Время изучения 2, 3 семестры.

ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРТИТУР

Цель дисциплины – научить слушателей в процессе освоения оркестровых произведений свободно ориентироваться в партитурах различной сложности путем формирования у них практических навыков работы над оркестровой партитурой, включающих ее теоретический анализ и исполнение на фортепиано.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать виды классификаций составов ансамблей и оркестров; особенности нотации струнных щипковых инструментов; особенности нотации струнных смычковых инструментов в альтовом, теноровом ключах; особенности нотации духовых транспонирующих инструментов; особенности нотации ударных инструментов; правила записи ансамблевой партитуры; виды ансамблевой фактуры; правила записи оркестровой партитуры; виды оркестровой фактуры, типичные оркестровые функции; приемы переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано; правила записи партитуры для солиста и оркестра, для хора и оркестра; типичные оркестровые составы, выразительные возможности оркестровых групп и отдельных инструментов, принципы оркестровой драматургии; нестандартные составы оркестра, получившие распространение в музыкальной практике (увеличенный, сокращенный состав);

уметь определить инструментальный состав произведения; прочитать инструментальные партии в различных ключах и строях; прочитать партитуру для ансамбля русских народных инструментов (трио, квартет, квинтет); прочитать партитуру для струнного народного оркестра, для полного оркестра русских народных инструментов, для солиста и оркестра, для хора и оркестра; проанализировать данное оркестровое произведение: стиль и характер музыки, соотношение голосов, структура музыкального текста, основные

разделы формы и их тематическое наполнение, особенности мелодики, гармонии, тонального, тембрового, ладового, динамического развития и т. п.; определить особенности трактовки, как используются оркестровые группы и отдельные инструменты; типы оркестровой фактуры; наличие и соотношение оркестровых функций; принципы оркестровки; свободно ориентироваться в разнообразном репертуаре для оркестра русских народных инструментов; работать со словарем с целью перевода всей иностранной терминологии, встречающейся в партитурах;

владеть навыком анализа и чтения партитуры. навыками самостоятельного прочтения музыкальной мысли произведения, определения главного партитурной ткани и рельефного его выделения, озвучивая оркестровое сочинение на фортепиано; необходимой профессиональной терминологией.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 часов, включает в себя индивидуальную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Время изучения 1 семестр.

ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА (ИЗУЧЕНИЕ)

Целью дисциплины является подготовить будущего дирижера оркестра народных инструментов к методически правильной практической деятельности. Задачи дисциплины - изучение музыкальных инструментов русского оркестра, их функции и технических возможностей, практическое овладение инструментами, входящими в состав русского народного оркестра на основе современной методики обучения.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать оригинальные произведения различных форм и жанров для оркестра русских инструментов, в том числе произведения для солистов; сопровождение оркестра; существующие переложения; основы инструментовки; методику работы с оркестром; основу теории управления творческим коллективом; методическую литературу по исполнительству на народных инструментах, технические возможности инструментов;

уметь профессионально проводить репетиционную работу; добиваться звукового баланса; грамотно разбирать нотный текст, свободно читать с листа, уметь аккомпанировать, использовать навыки владения инструментом для теоретического анализа произведения, на высоком художественном уровне исполнять произведения различных жанров и стилей как в оркестре, так и на профильном народном инструменте;

владеть исполнительскими навыками игры на профильном народном инструменте.

Общая трудоемкость дисциплины 58 часов, включает в себя индивидуальную и самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Время изучения – 2 - 3 семестры.

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

Цель дисциплины – формирование у слушателей профессиональных знаний о музыкальном инструментарии симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов и оркестра гармоник, о традиционных инструментах народов Волго-Уралья; знаний о конструктивных, ладово-акустических, исполнительских возможностях музыкальных инструментов, знаний о наиболее характерных особенностях использования музыкальных инструментов в сольной, ансамблевой и оркестровой практике.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать теоретические основы инструментоведения, принципы классификации и типологии музыкальных инструментов; исторические сведения, связанные с эволюцией в конструкции инструментов, порядке и времени их появления в составе оркестра; способы изменения звуковысотности и основы аппликатуры для всех инструментов, входящих в составы симфонического и русского народного оркестров; основные приемы игры, штрихи, диапазоны, характеристики регистров, особенности нотации и транспозиции; функции изучаемых инструментов в оркестре; примеры из музыкальной литературы, иллюстрирующие возможности музыкальных инструментов;

уметь классифицировать музыкальные инструменты и их группы; правильно записать и прочесть партию транспонирующего инструмента в любом строе; перевести на русский язык и обратно все иноязычные термины, встречающиеся в партиях инструментов симфонического оркестра;

владеть широким спектром сведений и фактов по истории и эволюции инструментов симфонического и русского народного оркестров; четкой хронологией появления инструментов в оркестровых составах; необходимым минимумом профессиональной музыкальной терминологии; грамотной и профессионально корректной речью.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 78 часов, включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Время изучения – 1 семестр.

ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА ПО ДИРИЖИРОВАНИЮ

Целью дисциплины является практическая подготовка слушателя к педагогической и исполнительской деятельности. Педагогическая деятельность подразумевает работу в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных учреждениях. Исполнительская работа предполагает

необходимость будущего преподавателя вести концертную деятельность, умение использовать концертный репертуар в работе со своими учениками.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать обширный педагогический и концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания репертуара; принципы формирования репертуара для конкретного коллектива, специфику учебного процесса; основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста, принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса.

уметь систематизировать и планировать педагогический репертуар в соответствии с образовательной программой, составлять экзаменационные и концертные программы с учетом типовых требований образовательной программы и возможностей обучающегося, анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; самостоятельно готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе;

владеть навыками подготовки коллектива к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, приемами психической саморегуляции, знаниями в области истории исполнительства, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 часов, включает в себя аудиторную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Время изучения – 3 семестр.

РАБОТА С ОРКЕСТРОМ

Цель дисциплины – воспитание квалифицированного музыканта-руководителя оркестра народных инструментов, владеющего навыками управления репетиционным и концертно-исполнительским процессом оркестрового коллектива.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать принципы организации репетиционной и концертно-исполнительской работы оркестрового коллектива, методы репетиционной

работы; особенности работы с оркестром народных инструментов и специфику его художественно-исполнительских возможностей: технические и акустические возможности музыкальных инструментов, средства выразительности оркестра народных инструментов; основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением; основной концертный репертуар для оркестра народных инструментов и нотные издания, основные принципы и приемы переложения музыкальных произведений для оркестра народных инструментов; законы сценического мастерства;

уметь выбирать репертуар, соответствующий уровню исполнителей; подбирать состав исполнителей; писать аранжировки для оркестра народных инструментов, с учетом конкретных условий; доносить содержание музыки и свои исполнительские намерения до артистов оркестра; сплачивать коллектив, добиваться выполнения поставленных творческих задач; грамотно организовывать и проводить работу по разучиванию и сценическому исполнению музыки; выстраивать концертные программы; анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; осознавать и раскрывать их художественное содержание в условиях концертного исполнения;

владеть навыками общения с творческим коллективом, практическим опытом самостоятельной подготовки к публичным выступлениям, работы в качестве руководителя творческого коллектива; профессиональной терминологией.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 38 часов, включает в себя самостоятельную и индивидуальную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Время изучения: с 3 и 4 семестры.