

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра народных инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Методика преподавания профессиональных
дисциплин**

Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование

Направленность (профиль)
Дирижирование оркестром народных инструментов

Квалификация
«Дирижер оркестра народных инструментов. Преподаватель»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма – **5 лет**

**Нальчик
2023**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью курса является подготовка педагога, обладающего глубокими теоретическими знаниями в области дирижирования, инструментовки, анализа и чтения партитур и владеющего навыками практической работы с оркестром народных инструментов.

Главная задача курса - овладение методикой преподавания дирижерских дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» входит в раздел «Обязательная часть» Блока 1 Дисциплины (модули).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
	<i>Уметь:</i> – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития.
	<i>Владеть:</i> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	<i>Знать:</i> - основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; - различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; - приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; - нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; - методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам.
	<i>Уметь:</i> - планировать и организовывать образовательный процесс, применять

<p>результативные для решения задач музыкально-педагогические методики;</p> <ul style="list-style-type: none"> - формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; - ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами.
<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; - навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

<p>ПК-5 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата, структуру дирижерского жеста, дирижерские схемы; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – общие принципы работы по изучению и исполнению оркестровых произведений; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической
--	--

диагностики для решения различных профессиональных задач;
 – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
 – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы;
 – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи;
 – планировать учебный процесс, составлять учебные программы.

Владеть:

– коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом;
 – профессиональной терминологией;
 – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования;
 – приемами мануальной техники;
 – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров;
 – умением планирования педагогической работы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу. Дисциплина ведется на 3 курсе в течении двух семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108*		6
Аудиторные занятия		70		
Самост. работа (часов)		38		
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108*		6
Аудиторные занятия		10		
Самост. работа (часов)		98		

* В том числе контактная работа: очная форма - 73 час.; заочная форма - 10 час. - групповые (лекционные, практические) занятия, семинары.

Учебным планом предусмотрены занятия:

на очном обучении

– по 2 часа в неделю в 5-6 семестрах.

на заочном обучении

– 6 часов в 5 семестре;

– 4 часа в 6 семестре.

Основной формой учебной работы по дисциплине «Методика преподавания профессиональных дисциплин» является групповое занятие педагога с обучающимся.

Самостоятельная работа обучающегося представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выраженную в зачетных единицах. Самостоятельная работа может выполняться в аудиториях или в домашних условиях,

подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео материалы.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Данный курс состоит из трех разделов:

I — Методика преподавания дирижирования

II — Методика преподавания инструментовки

III — Методика преподавания чтения партитур

Все три раздела данного курса способствуют формированию специалиста, обладающего глубокими теоретическими знаниями в области дирижирования, инструментовки, анализа и чтения партитур и владеющего навыками практической работы с оркестром народных инструментов.

Методика преподавания дирижирования

Общие методические вопросы преподавания дирижирования

Тема 1. Введение в курс методики преподавания дирижирования. Цель и задачи начального курса дирижирования в музыкальном училище на отделении народных инструментов. Формы учебной работы.

Дирижирование — одна из основных специальных дисциплин учебного плана, направленная на формирование профессионального исполнительского облика учащегося, развитие его потенциальных способностей и навыков, раскрытия в нем творческой индивидуальности.

Основное содержание курса «дирижирование» в среднем звене музыкального образования — начальный этап обучения.

Цель курса — воспитать эстетически развитого и профессионально подготовленного дирижера-руководителя самодеятельного оркестра.

Начальный курс предусматривает: овладение учащимся теоретически обоснованными навыками дирижерской техники, развитие исполнительских навыков и качеств, изучение произведений различных стилей классического наследия музыкальной литературы и оригинальных сочинений для оркестра народных инструментов, овладение методикой самостоятельной работы над партитурой, получение знаний по основам репетиционной работы, овладение методикой организационных принципов по руководству самодеятельным оркестром.

Формы учебной работы: индивидуальные занятия в классе, дирижирование учебными оркестрами народных инструментов (оркестровая практика), игра в учебном оркестре, лекционный курс «Вопросы организации и руководства самодеятельным ОРНИ».

Тема 2. Дидактические принципы учебного курса. Индивидуальный план учащегося. Репертуарные требования (по семестрам).

Основные дидактические принципы планирования учебной работы: комплексный подход к воспитанию профессионального мышления, технических навыков и исполнительских качеств учащегося; индивидуальный характер формирования дирижерских навыков; систематичность учебных требований и последовательность подачи и усложнения учебного материала на всем этапе обучения; методическое обобщение дирижерских закономерностей.

Составление индивидуального плана учащегося наряду с дидактическими принципами требует учета конкретных задач и требований курса обучения, психофизических данных учащегося, уровня развития самостоятельных навыков работы в дирижерском классе.

При составлении репертуарного плана необходимо учитывать: трудность в

мануальном освоении произведения; трудность в исполнительском усвоении музыкального текста; трудность в отношении репетиционной работы с оркестром; трудность произведения для самого оркестрового коллектива.

Учебные и педагогические цели репертуарного плана. Формы проверки полученных знаний и навыков. Контрольный урок, зачет, экзамен — требования.

Общие репертуарные требования по семестрам

Первый год обучения. II курс.

3-й семестр: 5—6 произведений в объеме периода, 2-частной или простой 3-частной форме; куплетная форма; темы народных песен, танцев, маршей.

4-й семестр: 4—5 произведений, разнообразных по содержанию, стилю и жанру; сложная 3-частная форма, форма «рондо», простая вариационная форма, имитация, канон, фугато.

Второй год обучения. III курс.

5-й семестр: 4—5 произведений, два из которых по партитуре; вступления, интродукции и антракты из опер и балетов, части сюит, фуга, обработки русских народных песен и танцев для ОРНИ. х 6-й семестр: 4—5 произведений, два из которых по партитуре и два аккомпанемента; сонатная форма, вальс, произведение на сложный размер.

Третий год обучения. IV курс.

7-й семестр: партитуры для оркестров народных инструментов; сонатное аллегро, рондо-соната, небольшие части классических симфоний.

8-й семестр: дипломная программа. Принципы составления дипломных программ; общие требования.

Тема 3. Некоторые особенности воспитания начинающего дирижера. Объективные трудности обучения. Причины субъективных просчетов педагога. Основополагающие методологические принципы воспитания начинающего дирижера.

Творческий поиск как метод воспитания. Содержание метода. Психологические условия освоения и развития дирижерских навыков.

Наглядность характера обучения. Положительные и отрицательные стороны принципа наглядности. Задачи педагогического показа (иллюстрации).

Самостоятельная работа учащегося (домашняя работа). Методика домашних занятий. Задачи педагога в определении содержания заданий на дом. Развитие навыков самостоятельного мышления в освоении дирижерской специальности.

Тема 4. Последовательность распределения учебного материала на весь срок обучения (по семестрам).

3-й семестр. Введение в специальность. Постановка дирижерского аппарата. Комплекс упражнений на постановку дирижерского аппарата. Ауфтакт и его функции. Начальный, междольный, полный и неполный (неприготовленный) ауфтакты. Простые схемы тактирования — 4-, 3-, 2-дольные. Упражнения на координацию движений. Функции правой и левой руки. Сопоставление темповых, динамических и штриховых соотношений. Приемы снятия звука. Затакт. Фермата в конце произведения. Выработка осознанного контроля за двигательным процессом исполнения.

4-й семестр. Ритмические упражнения на модификацию простых схем тактирования. Задержанный ауфтакт, задержанная отдача, синкопа. Переменный размер (в умеренных темпах). Технические приемы на отображение внезапного форте и пиано, длительного усиления и ослабления звучания. Фермата на различных долях такта; приемы усиления и ослабления звука на фермате. Смена позиций рук.

5-й семестр. Методика работы над партитурой. Знакомство с репертуаром для самостоятельного ОРНИ. Методика репетиционной работы. Задачи оркестровой практики. Дирижерская палочка: цель, условия применения, способы держания, практические навыки владения.

Упражнения на развитие выразительных возможностей левой руки. Технические приемы управления темпом — ускорение, замедление. Виды ритмизованной отдачи. Метрономические обозначения темповых градаций.

6-й семестр. Методика самостоятельной работы над партитурой. Составление репетиционного плана на все этапы работы с оркестровым коллективом. Методика составления исполнительских планов в работе над музыкальным произведением. Задачи и особенности дирижирования аккомпанементом. Сложные размеры. Дирижирование «на раз».

7-й семестр. Основы организации и задачи руководства самодеятельным оркестром народных инструментов. Совершенствование исполнительских навыков. Сложные размеры в быстрых темпах — принципы объединения счетных долей. Музыкально-исполнительская терминология. Подготовка дипломной программы в классе.

8-й семестр. Репетиционная работа с оркестром над концертной программой. Выступления в отчетных концертах. Психологические аспекты концертного выступления.

Методика обучения

Тема 5. Общая характеристика исполнительских дирижерских навыков, О комплексном подходе к формированию основ дирижерской техники.

Мануальные навыки дирижирования. Постановка дирижерского аппарата. Воспитание свободы дирижерского аппарата. Правила строения аффтакта, его «произнесения». Полифункциональные свойства аффтакта. Тактирование. Техника модификации рисунка схем тактирования.

Психологические навыки дирижирования. Исполнительское дирижерское мышление. Слуховое внимание. Волевые, эмоциональные и артистические качества дирижера. Роль психологических установок в дирижировании.

Коммуникативные навыки дирижирования. Язык дирижерского жеста. Информативность и целенаправленность дирижерского жеста. Выразительность дирижерского жеста.

Методическая предпосылка приобретения и совершенствования дирижерской техники. Виды дирижерской техники. Комплекс дирижерского мастерства. Специфика музыкально-смысловой информации.

Воспитание специфических способностей и свойств психики, необходимых для развития техники контактности: целенаправленности жеста, ощущения рук как инструмента, передающего намерения дирижера, соответствия средств дирижирования определенным исполнительским задачам, навыков поиска выразительных средств дирижирования.

Тема 6. Типы упражнений на развитие мануальных навыков дирижирования (начальные).

Основные условия и правила выполнения дирижерских упражнений.

Комплекс упражнений на организацию дирижерского аппарата. Группа гимнастических упражнений, направленная на воспитание выносливости, пластики, подвижности суставов рук.

Упражнения на развитие осознанного контроля за мышечными ощущениями «напряжения-расслабления».

Упражнения на координацию движений правой и левой руки.

Виды упражнений на основные движения аффтакта. Упражнения на взаимодействие частей рук при плавно движущейся руке. Упражнения на отработку «точки-удара» аффтакта.

Упражнение на смену позиций рук.

Упражнения на освоение простых схем тактирования.

Тема 7. Начальные уроки в классе дирижирования. 3-й семестр.

Урок как основная форма учебного занятия в училище. Педагогические и учебные

задачи начальных уроков. Групповая и индивидуальная разновидности урока.

Планирование урока, предусматривающие распределение учебного времени между разными элементами учебного занятия.

Методы работы на уроке: беседа, вопрос-показ — ответ, педагогическая иллюстрация исполнительского примера, варьирование, ведущее к обновлению восприятия учащегося, его внимания и росту творческой активности.

Роль первого занятия по дирижированию. Его задачи.

Критерии отбора музыкального материала для начальных занятий.

Тема 8. Основные критерии постановки дирижерского аппарата—выводы. Упражнения на синхронность и независимость движений правой и левой руки, модификацию схем тактирования; ритмические; комплексные.

Просчеты в области постановки дирижерского аппарата. Типичные недостатки при постановке рук «дирижерской стойки». Правила постановки дирижерского аппарата.

Методические положения «произнесения» ауфтакта.

Требования по тактированию схем. Закономерности приемов модификации рисунка схем тактирования. Методы воспитания навыков трансформации основных схем тактирования.

Виды упражнений на сопоставление музыкальных средств выразительности: артикуляции, динамики, мотивов, ритмических структур.

Упражнения на отработку показа неполного затакта (неприготовленного ауфтакта) левой рукой. Комбинированные типы упражнений на развитие технических и волевых навыков учащихся. Навыки самостоятельного составления комплексных упражнений на определенные технические трудности.

Тема 9. Практические занятия. Проведение студентами уроков по постановке дирижерского аппарата и усвоению дирижерских упражнений.

Освоение курса методики преподавания дирижирования должно протекать в тесном сочетании с прохождением студентами педагогической практики. Формы педагогической практики: практика наблюдения за открытыми уроками преподавателей кафедры со студентами первого курса; активная практика, при которой студенты под контролем преподавателя самостоятельно проводят занятия друг с другом.

В качестве дополнительной формы практики полезно также использовать и ассистентскую работу, когда к студенту-дирижеру прикрепляется студент первого курса для курирования его занятий по вузовскому курсу дирижирования.

Подготовка к уроку. План (последовательность) занятия — конкретизация задач и требований.

Работа на уроке. Коллективный критический анализ проведенного урока.

Примерная тематика практических занятий:

— первый урок, введение в специальность;

— 4-дольная схема тактирования;

— упражнения на постановку дирижерского аппарата. И т. п.

Тема 10. Методы воспитания дирижерских навыков в работе над музыкальным произведением. Последовательность в работе над музыкальным произведением в классе дирижирования. Работа над партитурой.

Формы и методы воспитания дирижерского исполнительского мышления. Метод раздельного освоения произведения (партитуры) по голосам и фактурным слоям. Метод сопоставления. Метод раздельного освоения выразительных элементов исполнения. Метод временного упрощения исполнительской задачи.

Разбор музыкального произведения: ознакомление с нотным текстом, анализ формы, уяснение общего характера музыки, стилевых особенностей, образно-эмоционального содержания.

Фрагментарный поиск мануального освоения нотного текста: анализ метроритмической структуры, фактуры, фразировки и артикуляции, конкретизация

исполнительских целей, дирижерской аппликатуры.

Работа над исполнительским процессом: составление исполнительских планов, поиск выразительных средств воплощения исполнительского замысла, работа над эмоционально-волевыми средствами воздействия, поиск коммуникативных средств отображения инструментовки.

Заключительный — «концертный» — этап работы: выявление общего замысла и идеи произведения, приобретение исполнительской свободы.

Характерные технические ошибки и неточности при дирижерском исполнении учащегося. Недочеты исполнительского характера. Причины исполнительских просчетов дирижирования.

Анализ партитуры: общий план инструментовки, фактура, функции оркестровых групп, приемы исполнения, оркестровые трудности (ансамблевые, сольных партий), исполнительские рекомендации.

Тема 11. Практические занятия. Проведение студентами занятий (педагогическая практика) по теме — «Работа над музыкальным произведением в классе дирижирования».

Самостоятельная подготовка к уроку: составление плана занятия, выбор произведения, его исполнительское освоение, конкретизация задач и педагогических требований.

Проведение открытого урока.

Анализ проведенного урока — коллективный разбор.

Примерный план проведения практических занятий (тематический).

1. Разбор музыкального произведения.
2. Работа над исполнительскими планами.
3. Заключительный этап работы над музыкальным произведением и т.п.

Тема 12. О подготовке в классе к репетиционной практике. Некоторые методические рекомендации по планированию и проведению оркестровой практики учащихся.

Основные задачи оркестровой практики. Педагогическая цель оркестровой практики.

Навыки самостоятельной репетиционной работы учащегося в классе с концертмейстером. Речевое общение. Задачи подготовительной репетиционной работы в классе.

Роль педагога при планировании оркестровой практики. Условия, учитываемые при составлении репетиционного плана.

Репетиционный план работы с оркестровыми группами (первый этап практики): начальное проигрывание; проверка нотного текста; определение приемов исполнения; работа над исполнительскими трудностями; работа над выразительностью исполнения.

Задачи репетиционной работы с полным составом оркестра (второй этап оркестровой практики). Выявление функциональной роли и соотношений оркестровых групп и партий. Ансамблевая сыгранность. Работа над содержанием исполнительского замысла.

Тема 13. Репертуарные списки по учебным требованиям. Списки специальной методической литературы (основной, дополнительной).

Конспектирование примерного списка репертуарного материала согласно учебным семестровым требованиям.

Ознакомить студентов (законспектировать) с полным списком отечественной и зарубежной литературы по вопросам дирижерской педагогики, исполнительства, творчества дирижеров. Предложить также дополнительный список методической литературы по курсу специальных дисциплин: истории исполнительства на русских народных инструментах, инструментоведения и инструментовки для ОРНИ и оркестра баянов, методические пособия и справочники.

Методика преподавания инструментовки

Тема 1. Принципы и задачи обучения инструментовке для группы домр

Запись партитуры. Распределение голосов и унисонные удвоения. Октавные удвоения

мелодии и гармонических голосов. Вопросы голосоведения (анализ типичных ошибок). Приемы звукоизвлечения и штрихи.

Тема 2. Принципы и задачи обучения инструменталке для группы балалаек

Разбор группы (ведущие и аккомпанирующие инструменты). Специфика балалаечных исполнительских приемов и связанные с этим правила голосоведения и удвоения гармонических голосов (мелодия двойными нотами и аккордами у балалаек прим и бас, с одной стороны, и аккомпанирующий комплекс — с другой).

Тема 3. Оркестровые функции и их значение при изучении инструменталки

Мелодия и контрапункт как оркестровые функции. Удвоение мелодии и контрапункта. Ведение их двойными нотами и аккордами (примеры из партитур). Допустимость этого приема в зависимости от стиля инструментального произведения. Гармоническая фигурация и пульсация в оркестре. Сравнение партитуры и клавира (например, Н. Будашкин. Концерт для домры). Гармоническая педаль в оркестре, наиболее распространенные типы педали (примеры из партитур различных авторов). Бас и допустимость его октавного удвоения. Взаимодействие функций в оркестре (регистровое соотношение, тембровое соотношение, сравнение в связи с этим отличия ведения мелодии двойными нотами от контрапунктирующей линии), взаимозависимость функций (педаль-контрапункт, бас-педаль и т.д.). Наиболее распространенные типы удвоений голосов в оркестре народных инструментов (унисонные, октавные, удвоения родственными тембрами и контрастными тембрами и т. д.).

Тема 4. Горизонтальный и вертикальный анализ инструментальных произведений с учетом особенностей фактуры фортепианных и баянных произведений

Значение изучения содержания музыкального произведения, его формы, соотношения тематического материала для составления тембрового развития будущей партитуры (горизонтальный анализ). Расчленение фактуры инструментального произведения на составляющие ее функции (вертикальный анализ).

Обобщение типичных особенностей записи фортепианных и баянных произведений на конкретных примерах. Ограниченность исполнительского аппарата пианиста и баяниста и связанные с этим разрывы в звучании (особенно в *тутти*). Запись баса и аккомпанирующих аккордов на одном штиле. Отсутствие выписанной педали (т. е. продолжительно тянущихся звуков) в связи со спецификой фортепиано (наличие педального механизма) и учет этой особенности при инструменталке. Запись готовых аккордов на баяне в их реальном звучании и связанные с этим вопросы исправления голосоведения при инструменталке.

Тема 5. Разбор индивидуальных планов учащихся музыкальных училищ, составленных студентами вуза

Объясняя составленный индивидуальный план, студент должен показать, для какой цели он предназначает то или иное произведение. Коротко охарактеризовать его сложность и варианты решения. Значительное внимание в плане должно быть уделено произведениям, требующим существенного переосмысления и исправления голосоведения, так как задачи тембрового решения партитуры всегда легче задач, связанных с распределением оркестровых функций.

Примерный минимум произведений по инструменталке для индивидуального плана:

Два произведения малой формы для группы домр (одно из них в двух или трех вариантах).

Два произведения малой формы для группы балалаек (одно фортепианное и одно баянное).

Два произведения для струнного состава оркестра (одно без существенной переработки авторского оригинала и одно с существенной переработкой. Одно из них написано в оригинале для баяна).

Одно произведение (3—4 страницы) для полного состава оркестра (струнная группа,

баяны, гусли, ударные; духовые по желанию).

Одно произведение для аккомпанирующего оркестра (домре или балалайке).

Одно произведение для вокалиста с оркестром (возможна массовая песня).

Одно произведение для ансамбля баянистов.

Переинструментовка одного небольшого симфонического произведения (10—15 страниц партитуры).

Методика преподавания чтения партитур

Тема 1. Вводное занятие

Значение предмета чтения партитур в общей системе подготовки музыкантов, специализирующихся в области народных инструментов.

Значение народных оркестров и ансамблей в общей музыкальной культуре советского народа.

Роль В. Андреева, Н. Фомина и Н. Белобородова в деле создания и становления оркестров и ансамблей русских народных инструментов.

Чтение партитур как средство знакомства и детального изучения репертуара для оркестров и ансамблей русских народных инструментов.

Необходимость соответствующей музыкально-теоретической подготовки учащегося: удовлетворительное владение фортепиано, навыки чтения с листа, знание гармонии, понятие о полифонии, структуре музыкального произведения, инструментах, составляющих оркестр.

Составление индивидуального плана работы в зависимости от подготовки учащегося и уровня его музыкального развития.

Подбор репертуара из доступных для учащегося и в то же время художественно ценных музыкальных произведений.

Расширение репертуара учащегося за счет постоянного включения в него оригинальных произведений для оркестра народных инструментов.

Тема 2. Процесс работы над партитурами для оркестра и ансамбля народных инструментов, для симфонического оркестра

Составы оркестров и их определение. Основные и эпизодические инструменты оркестра.

Составы оркестра русских народных инструментов: струнный, струнный с баянами, струнный с баянами и деревянными духовыми инструментами (расширенный состав). Группа оркестров и транспонирующие инструменты. Расположение оркестровых групп, эпизодических инструментов и партии солиста в партитуре для народного оркестра.

Ансамбли народных инструментов: однородные и смешанные.

Симфонические оркестры: парный, тройной, четверной составы. Оркестровые группы, транспонирующие инструменты, ключи, расположение оркестровых групп, эпизодических инструментов и партии солиста в симфоническом оркестре.

Музыкально-теоретический и исполнительский анализ партитуры:

Разбор музыкального текста путем осмысления его, т.е. уяснение учащимся содержания данного произведения (название, вызываемые ассоциации, точное истолкование авторских указаний). Определение структуры музыкального произведения (части, разделы, цезуры). Изложение основных тем, их соотношение и развитие в различных частях произведения. Тональный план, гармонический язык. Взаимосвязь музыкального содержания, структуры и средств оркестрового изложения (голосоведение, полифонический элемент, контрасты и разнообразие, оркестровые нарастания и спады, общая кульминация). Творческое направление и оркестровый стиль композитора — автора изучаемого произведения.

Приемы исполнения партитуры на фортепиано:

допустимые сокращения, упрощения и изменения нотного текста: октавные переносы, перемещения в средних голосах, пропуски удвоений, выдержанных звуков, органного пункта, многократного повторяющегося ритмического рисунка в гармонической фигурации.

Распределение музыкального материала между правой и левой руками, аппликатура.

Применение педали и форшлагов.

Исполнение партитуры по отдельным партиям, оркестровым группам и оркестровым функциям.

Другие способы изучения партитуры:

письменное переложение оркестровой партитуры или отдельных ее фрагментов для фортепиано в виде двухручного клавира;

прослушивание музыкального произведения в грамзаписи или на оркестровой репетиции с партитурой в руках;

чтение с листа незнакомого произведения.

Тема 3. Методика проведения урока (три раздела классной работы):

1. Проверка самостоятельного задания учащегося. Исполнение им самостоятельно разобранный и подготовленной партитуры целиком или частично, в зависимости от сложности текста. Определение учащимся содержания и структуры данного произведения. Указание на избранные им приемы изучения партитуры.

2. Упражнения в чтении с листа и транспонировании отдельных партий и оркестровых групп. При этом рекомендуется исполнение партитуры двумя учащимися в четыре руки.

3. Новое задание для самостоятельной работы. Целесообразность использования для самостоятельной подготовки некоторых партитур из индивидуального плана работы учащегося по дирижированию.

Тема 4. Итоговое занятие

Проверка всех выполненных заданий и обсуждение их за инструментом.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий в исполнительском искусстве дало возможность применения инновационных методов в преподавании соответствующих дисциплин. Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании дисциплин специализации представляют собой использование аудио-, видео-, CD, DVD материалов, а также Интернет-ресурсов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Занятия по методике преподавания дирижирования сочетают изложение теоретического материала педагогом с активным участием студентов в анализе репертуара и совместном обсуждении методической литературы и уроков по дирижированию.

Примечание. При рассмотрении вопросов дирижерской техники на занятиях по методике необходим практический показ педагогом изучаемых и анализируемых приемов дирижерской техники. Особое внимание следует уделить методике преподавания начальных уроков по дирижированию, при этом рекомендуется посещение студентами уроков в музыкальном училище с последующим обсуждением. Преподаватель методики должен акцентировать внимание будущих педагогов на связь учебных занятий по дирижированию с дирижерской практикой учащихся музыкального училища.

В курсе методики педагог должен подчеркнуть значение конкретного оркестрового представления внутренним слухом дирижера звучания данного произведения и творческой передачи его при помощи понятных, выразительных и точных жестов.

При анализе дирижерской техники следует обратить внимание на опасность появления штампов и механически выработанных движений. Преподаватель методики должен направлять внимание будущего педагога на развитие у своих учащихся внутреннего слухового представления специфики звучания народных инструментов в работе над партитурой и в практической работе с оркестром. Для этого необходимо

практическое ознакомление с инструментами народного оркестра.

2. Занятия по курсу методики преподавания инструментовки рационально проводить практически: анализ произведений, предполагаемых для включения в индивидуальные планы с обобщением типичных задач и встречающихся ошибок; сравнение авторских партитур и переложений этих же партитур для фортепиано (где наглядно можно видеть сокращение различных элементов оркестровой фактуры); разбор индивидуальных планов, составленных студентами для учащихся училища с методическим обоснованием задач, поставленных этими планами.

3. Для более успешного прохождения курса методики преподавания чтения партитур целесообразно:

- время занятий использовать для лекций, показа за фортепиано и разбора наиболее характерных приемов исполнения и анализа партитуры. При этом целесообразно привлекать студентов к анализу и исполнению партитур, а также к показу наиболее типичных приемов переложения оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано;

- осуществлять «пассивную практику» в виде посещения (группами по 3—4 человека) уроков по чтению партитур квалифицированных педагогов вузов, а также консультаций по педагогической практике.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Придавая серьезное значение ознакомлению с литературой, в особенности с книгами выдающихся мастеров дирижерского искусства, необходимо требовать самостоятельного изучения дополнительной литературы по вопросам теории и эстетики дирижерского исполнительства. Предварительное ознакомление со списком основной и дополнительной литературы должно быть проведено в конце вводного занятия. Подробный разбор проходит в заключительной теме курса.

2. Наиболее целесообразное составление индивидуальных планов учащихся училища; постепенность освоения материала от наиболее простых форм работы (инструментовка для оркестровых групп) к более сложным (инструментовка для полного состава оркестра); анализ инструментуемых произведений (главное внимание уделять слуховому восприятию и переосмыслению фактуры в связи с принятым на практике сокращением записи различных элементов фактуры фортепианных и баянных произведений); правильность подбора репертуара в индивидуальных планах учащихся с учетом максимального использования различных авторских стилей.

3. В целях закрепления знаний, полученных студентами на занятиях по методике, а также для установления связи между курсом методики преподавания чтения партитур и педагогической работой, студентам даются контрольные задания, которые тематически связаны с материалом курса методики.

При выполнении контрольных заданий студенты обязаны:

- изучать методическую литературу и учебные пособия (указанные преподавателем);
- делать музыкально-теоретический и дирижерско-исполнительский анализ примеров различных видов партитур целиком или отдельных фрагментов партитуры;
- исполнять на фортепиано разбираемое произведение и показывать предложенные ими приемы переработки оркестровой фактуры.

Примечание. Для контрольного задания целесообразно использовать репертуар музыкальных училищ, предназначенный для экзамена по дирижированию.

Контрольные работы проверяются преподавателем и обсуждаются на итоговом занятии.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результат освоения дисциплины оценивается по следующим параметрам:

- Полнота изложения теоретического материала
- Культура речи
- Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий)

Зачтено - Студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на занятиях, а также полученные посредством изучения учебно-методических материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.

Не зачтено - Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

Основная

- Безбородов Л. Дирижирование. — М., 1985
- Гинзбург Л. Дирижерское исполнительство. Практика, теория, эстетика. — М., 1975
- Гинзбург Л. Избранное. Дирижеры. Вопросы теории и практики дирижирования. — М., 1982
- Канерштейн М. Вопросы дирижирования. — М., 1965, 1972
- Канн Э. Элементы дирижирования. — М., 1980
- Малько Н. Основы техники дирижирования. — М., Л., 1965
- Маталаев Л. Основы дирижерской техники. — М., 1986
- Мусин И. О воспитании дирижера. — Л., 1987
- Мусин И. Техника дирижирования. — Л., 1967
- Мусин И. Язык дирижерского жеста. — М., 2006
- Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. — Л., 1976
- Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. Полн. собр. соч., т. 3.—М., 1959.
- Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра.— М., 1983.
- Чунин В. Современный русский народный оркестр. — М., 1981.
- Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. — Л., 1985.
- Шахматов Н. Переложение музыкальных произведений для ансамблей русских народных инструментов. — Л., ЛГИК, 1983.
- Шишаков Ю. Инструментовка для оркестров русских народных инструментов. — М., 1970.
- Шишаков Ю. Техника переложения для оркестра русских народных инструментов. — М., 1963.
- Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур.— Л., 1976.
- Готлиб М., Каабак Я., Макаров Е. Практический курс чтения партитур для духового оркестра.— М., 1960,
- Онуфриенко А. Чтение партитур для оркестра народных инструментов. — Киев, 1980.
- Фортунов Ю., Барсова И. Практическое пособие по чтению партитур. Вып. 1.— М., 1976.
- Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. Вып. 1.— М., 1970.
- Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов. Вып. 1—2.—М., 1966, 1967.

Дополнительная

- Ержемский Г. Психология дирижирования.- М., 1988

- Имханицкий М. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра.— М., 1981
- Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. — М., 1987
- Имханицкий М., Чистяков В. Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера. — М., 1986
- Максимов Е. Российские музыканты-самородки. — М., 1987
- Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. — М., 1983
- Мирек А. И звучит музыка. — М., 1979
- Мюнш Ш. Я—дирижер. — М., 1961, 1965, 1982
- Поздняков А. Дирижер-аккомпаниатор. — М., 1975
- Польшина А. Оркестр русских народных инструментов в творчестве композиторов XX века. — М., 1978
- Рождественский Г. Дирижерская аппликатура.— М., 1974
- Станиславский К. Работа актера над собой. — М., 1955
- Странолюбский Б. Пособие по переложению музыкальных произведений для баяна.— М., 1970
- Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. — М., 1983
- Будашкин Н. Русские народные инструменты. — М., 1961.
- Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. - М., 1952, т.1; М., 1959, т. 2
- Вопросы оркестровки/Отв. ред. Г. П. Дмитриев. Вып. 47.— М., ГПМИ им. Гнесиных, 1980.
- Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре.—М., 1982.
- Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. — М., 1981.
- Проблемы теории и практики инструментовки для оркестра народных инструментов. – Петрозаводск, 1989.
- Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие.- М., 1990

Список основных аудио- и видеоматериалов

CD

Композитор	Название	Исполнители
Бетховен Л.	Симфония №1 до мажор, ор.21	Берлин. симф. орк., дир. Г. Караян
Бетховен Л.	Симфония №1 до мажор, ор.21	NBS оркестр. дир.А.Тосканини
Бетховен Л.	Симфония №2 ре мажор, ор.36	Берлин. симф. орк., дир. Г. Караян
Бетховен Л.	Симфония №3 «Героическая» Es dur, ор.55	Берлин. симф. орк., дир. Г. Караян
Бетховен Л.	Симфония №4 си бемоль-мажор, ор.60; №7 ля-мажор, ор.92	Камерный орк. Европы, дир. Н. Харнонкурт
Бетховен Л.	Симфония №5 до минор, ор. 67 /allegro con brio /	Берлин. симф. орк., дир. В. Фуртвенглер
Бетховен Л.	Симфония №6 фа мажор, ор. 68 «Пасторальная»; №8 фа-мажор, ор.93	Камерный орк. Европы, дир. Н. Харнонкурт
Бетховен Л.	Симфония №7 ля мажор, ор. 92	Берлин. фил. орк., дир. В. Фуртвенглер
Брамс И.	Симфония № 1, №2, №3, №4	Берлин. фил. орк. дир. Г. фон Караян
Гайдн Й.	Симфония №101 ре мажор."Часы"	Венгерский филармонический оркестр.А.Дорати
Гайдн Й.	Симфония № 43 «Меркурий». №45 «Прощальная»	Камерн. орк. Цюриха. дир. Э.Стоутс
Гайдн Й.	Симфония №. 1–8	
Гайдн Й.	Симфония №31	Симф. орк.,дир. Ш.Маккерас

Гайдн Й.	Симфония №31, №45, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104	симф.орк., дир.Ф.Брюген
Моцарт В. А.	Симфония № 36	симф. орк., дир. Бруно Вальтер
Моцарт В. А.	Симфония №40, g-moll	Берлин. фил. орк., дир. Г. Караян
Калинников В.	Симфония №1, соль минор	Гос. симф. орк. СССР, дир. Е. Светланов
Чайковский П.	Симфония №1 «Зимние грезы»	Чикагский симф. орк., дир. К. Аббадо
Чайковский П.	Симфония №4 f-moll, ор.36	Гос. симф. орк. СССР, дир. Е.Светланов
Чайковский П.	Симфония №4 f-moll, ор.36	Берлин. фил. орк., дир. Г. Караян
Чайковский П.	Симфония №5, ми минор	Симф. орк. СССР, дир. Е. Светланов
Чайковский П.	Симфония №5, ми минор	Берлин. фил. орк., дир. Г. Караян
Чайковский П.	Симфония №5, ми минор	Гос.симф.орк Ленингр. Филармонии, дир. Е.Мравинский
Чайковский П.	Симфония №6, си минор	симф. орк. СССР, дир. Е.Светланов
Чайковский П.	Симфония №6, си минор	Венский симф.орк., дир. Г.Караян
Чайковский П.	Симфония №6, си минор ор.74 (II ч.)	Лондонск. симф.орк., дир. Г.Рождественский
Шостакович Д.	Симфония №1 F-dur, ор. 10	симф. орк. мин. культ СССР., дир. Г. Рождественский
Шостакович Д.	Симфония №1 F-dur, ор. 10	Национальный. симф. орк. дир. М. Ростропович
Шостакович Д.	Симфония №7, C-dur, ор.60	Национальный симф. орк. дир. М. Ростропович
Шуберт Ф.	Симфония №8 «Неоконченная»	Гос.Симф.орк.Ленингр.филармонии, дир.Е.Мравинский

DVD

Композитор	Название	Исполнители
Аренский А.	Вступление к опере " Сон на Волге",соч. 16	БСО, дир. Е. Светланов
Антология русской музыки	Глинка, Балакирев, Даргомыжский, Глазунов, Ляпунов, Направник, Аренский, Лядов, Рахманинов, Стравинский, Бородин, Мусоргский, Калинников, Калинников, Чайковский, Скрябин, Метнер.	дир.Ев.Светланов
Балакирев М.	"Тамара",симфоническая поэма	БСО, дир. Е. Светланов
Балакирев М.	Увертюра на темы трех русских песен	БСО, дир. Е.Светланов
Бетховен Л.	Симфонии №1,2,3	дир. Г. фон Караян
Бетховен Л.	Симфония №1 (репетиция симф.орк. РГК)	дир. С.Коган
Бородин А.	Симфония №2 си минор"Богатырская"	БСО, дир. Е. Светланов
Вебер К.М.	Увертюра к опере "Оберон"	дир. Мравинский
Глинка М.	Симфония на две русские песни (ред. В. Шебалина), Арангонская хота, Воспоминание о летней ночи в Мадриде, Вальс-фантазия, музыка к трагедии Н. Кукольника "Князь Холмский", фрагменты из оперы "Иван Сусанин", фрагменты из оперы "Руслан и Людмила", Анданте кантабиле и рондо ре минор, Патриотическая песня (инстр. А. Гаука), Молитва (М. Лермонтов), две увертюры	Лондонский симфонический оркестр, дир. Е. Светланов
концерт	Концерт А. Цыганкова в 2005 году в г. Таганроге	А. Цыганков домра К. Хурдаян дир. оркестр р.н.и.
концерт /РГК/	М. Глинка. Увертюра к опере "Руслан и Людмила". М. Мусоргский. "Ночь на Лысой горе". С. Танеев. Кантата "Иоанн Дамаскин".	исп. студ. симф. оркестр и хор РГК, дир. Ю. Машин, хормейстер Ю. Васильев

Кусяков А. РГК	Камерная симфония, Осенние пейзажи (сюита), Зимние зарисовки (сюита)	орк. р.н.и., дир. К. Хурдаян
Лядов А.	Инструментальная музыка: "Из Апокалипсиса", симф. картина, "Про старину" баллада для орк, "Баба Яга", "Волшебное озеро", "Кикимора", Восемь рус. нар. песен для оркестра, Муз. табакерка, Полонез до мажор (памяти А. С. Пушкина), Полонез ре мажор	Лондонский симфонический оркестр, дир. Е. Светланов
Мосолов А.	Вечерний звон	ОРНИ "Дон", дир. Хурдаян К. Д.
Моцарт В.	Симфония №35, "Хаффнер" D dur	Симф. орк. и хор РГК, дир. С.Коган
Ростовские премьеры фестивали	В.Шишин - «Танец колдуна» Е.Подгайтс - «Концерт для мандолины и ор-ра рус.нар.инструментов» М.Броннер - «Концерт для домры-альт и ор-ра рус.нар. инструментов» М.Фуксман - «Концерт для ф-но и ор-ра рус.нар.инструментов»	Оркестр русских народных инструментов РГК,дир.Ю.Машин, 13.11.2006 год,III Международный фестиваль современной музыки,
Толстенко Г. (РГК)	Из трех времен	орк. р.н.и., дир. К. Хурдаян/РГК/
Чайковский П.	Времена года, 12 характеристических пьес,соч.37bis	БСО,дир. Е. Светланов
Чайковский П.	Концерт для ф-но с орк.№ 1	В. Клиберн ф-но, дир. К. Кондрашин
Чайковский П.	Концерт для скрипки с орк., 1 часть	В. Климов скрипка, Д.Китаенко дир.
Чайковский П.	Симфония № 4	дир.Р.Рождественский
Шостакович. Д.	Симфония №15	Студенч. Симф. Орк. РГК дир. С. Коган

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины специальное программное обеспечение не требуется:

<http://www.classic-online.ru>
<http://www.disserr.ru>
<http://nlib.org.ua/parts/books.html>
<http://music.edu.ru>
<http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
<http://notes.tarakanov.net/>
<http://www.musiccritics.ru>
<http://www.classicalmusiclinks.ru>
<http://www.classic-music.ru>
<http://www.dirigent.ru>
<http://www.imsip.org>
<http://www.krugosvet.ru>
<http://mus-info.ru>
<http://www.elibrary.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	Кабинет кафедры народных инструментов	2 фортепиано, наглядные пособия,	оперативное управление

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль) «Дирижирование оркестром народных инструментов».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой народных инструментов,
доцент

Кожева М.А.

Программу составил:
доцент

Лопатин В.В.

Эксперт, профессор

Ахмедагаев М.М.