

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

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Работа дирижера с балетмейстером

Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Дирижер оперно-симфонического оркестра.

Преподаватель.

Форма обучения – **очная, заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Работа дирижера с балетмейстером», является научить студента, будущего дирижера, понимать процесс работы с балетмейстером, и даже научиться корректировать её, стремясь совместными усилиями добиться поставленной задачи. Для этого он должен ознакомиться: на занятиях с законами драматургии, как фундаментом всякого хореографического произведения, на основах которого, создается новое театральное произведение, с композицией танца и ее слагаемыми – текстом и рисунком.

Основными задачами по предмету «Работа дирижера с балетмейстером» являются: освоение в полном объеме программного материала курса, усвоение понятий и терминов глоссария по специальным дисциплинам кафедры хореографии, ознакомление с отличительными национальными особенностями хореографии народов мира, развитие и повышение уровня танцевальной техники путем правильного планирования репетиционной и концертно-творческой деятельности актерской труппы, научить студента грамотно анализировать хореографические выступления любительского коллектива актерской студии, привить навыки работы дирижера с балетмейстером по сочинению хореографического произведения, развить навыки самостоятельной работы по ведению репетиционной и постановочной работы танца с актерами труппы сформировать устойчивый интерес к избранной специальности «Работа дирижера с балетмейстером»

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).
- Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1).
- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными способами. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
- Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-9)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную

исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв., принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений.

Уметь: анализировать социально и лично значимые философские проблемы; использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности; применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять тембровой палитрой хора или оркестра; подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики; профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе

обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и возможностей творческого коллектива; представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		6
Аудиторные занятия		34		
Самостоятельная работа*		74		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		7
Аудиторные занятия		6		
Самостоятельная работа*		103		

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

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Хореография, балетмейстер, артист балета. Роль балетмейстера в музыкальном театре и ее соотношение с деятельностью дирижера.	6	14	
2.	Драматургические особенности балетного спектакля.	6	14	
3.	Принципы формирования репертуара.	6	14	
4.	Методика работы с дирижером при анализе партитуры балетного спектакля.	8	16	

5.	Работа с дирижером в период до начала оркестровых репетиций	8	16	
	Итого: 108**	34	74	Зачет

** В том числе контактная работа — 36 – практические занятия, зачет, экзамен.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Хореография, балетмейстер, артист балета. Роль балетмейстера в музыкальном театре и ее соотношение с деятельностью дирижера.	1	20	
2.	Драматургические особенности балетного спектакля.	1	20	
3.	Принципы формирования репертуара.	1	20	
4.	Методика работы с балетмейстером при анализе партитуры балетного спектакля.	2	22	
5.	Работа с дирижером в период до начала оркестровых репетиций	1	21	
	Итого: 108**	6	103	Зачет

** В том числе контактная работа — 6 – практические занятия, зачет, экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1.

Хореография, балетмейстер, артист балета. Роль балетмейстера в музыкальном театре и ее соотношение с деятельностью дирижера.

Тема 2.

Драматургические особенности балетного спектакля.

Тема 3.

Формирование общей точки зрения с балетмейстером на репертуар театра на основе выявления особенностей состава театра, а также исходя из особенностей оркестра данного театра. Подбор кадров артистического персонала.

Тема 4.

Определение основных приемов и событий оркестровой музыкальной драматургии балета по партитуре. Разработка системы соответствий лейт-образов (лейт-мотивов, лейт-тембров, лейт-гармоний) и элементов постановки.

Тема 5.

Работа с дирижером на постановочных репетициях под фортепиано. Работа над согласованием темпов. Возможности взаимной корректировки позиций.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Дисциплина «Работа дирижера с балетмейстером» призвана помочь студентам-дирижерам овладеть последовательностью и всеми этапами подготовки балетного спектакля, осмыслить задачи, стоящие перед дирижером на различных стадиях подготовки спектакля.

Основой аргументации дирижера должен стать авторский текст, как основной источник интерпретации и трактовки. Знание исполнительских традиций также должно стать предметом тщательного анализа и обсуждения с балетмейстером и помочь в осмыслении студентом-дирижером задач, стоящих перед артистом балета.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе занятий должны использоваться различные виды подготовки и изучения материала, такие как: самостоятельная работа, практическая работа (уроки, репетиции, спектакли). Самостоятельная и осмысленная работа по изучению балетных партитур, посещение занятий и репетиций на всех стадиях подготовки спектакля, практическая работа с режиссером, артистом балета, концертмейстером и другими участниками процесса должны помочь начинающему дирижеру проявить себя.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа - основа образования и самообразования дирижера на всем протяжении обучения. Самостоятельная работа проводится студентом по плану, составленному совместно с педагогом. Важнейшей частью самостоятельной работы студента является посещение уроков и репетиций, проводимых другими дирижерами и режиссерами.

Виды самостоятельной работы:

1. Написание реферата, посвященного критическому или историческому анализу конкретных балетных постановок.
2. Самостоятельное изучение балетных партитур наиболее часть идущих в театрах.
3. Изучение литературных источников, послуживших основой для написания балетов.
4. Прослушивание и просмотр записей наиболее известных и резонансных балетных постановок.
5. Посещение репетиций и спектаклей театров оперы и балета.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Итоговая форма контроля - зачет

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Захаров Р. Записки балетмейстера. – М., 1976. – С.144
2. Барсова И.А. Книга об оркестре. Москва. «Музыка» 1978 г.
3. Рогаль-Левицкий. Беседа об оркестре. Москва. 1961 г.
4. Тасалов В. Об интегративных аспектах взаимодействия видов искусств/ Взаимодействие и синтез искусств. – Л., 1978.
5. Зись А. Теоретические предпосылки синтеза искусств/ Взаимодействие и синтез искусств. – Л., 1978.

Дополнительная литература:

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. - Санкт- Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/book/91845>
2. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / В.М. Красовская. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2008. — 320 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://eJanbook.com/book/1959>

Интернет-ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.

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

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

Заведующий кафедрой: профессор



Гасташева Н.К.

Разработчик: ст.преподаватель



Лакунов А.Ж.

Эксперт: доцент



Кучукова Р.С.