Министерство культуры Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)
Центр научно-методической информации и
дополнительного профессионального образования
Кафедра оркестровых народных инструментов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01A4F28AA34D362E0F5A4BACF2880A7A
Владелец: Сизова Елена Равильевна
Действителен: с 14.08.2024 до 07.11.2025

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор
_____Е.Р. Сизова
«___» _____ 20___ г.

ПРОГРАММА ДПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ **«Дирижирование оркестром народных инструментов»**

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Программа ДПО профессиональной переподготовки «Дирижирование оркестром народных инструментов» (далее - программа) разработана на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом требований отраслевого рынка труда.

1.2. Программа регламентирует цель; ожидаемые результаты; содержание и организацию образовательного процесса; оценку качества подготовки обучающихся.

1.3. Целью программы является формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, позволяющих им успешно работать в области культуры и музыкального искусства, способствующих их востребованности на рынке труда и социальной мобильности.

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы обучающийся должен:

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования;
- воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации;
- дирижировать любительскими (самодеятельными) и учебными оркестрами;
- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;
- проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами.

1.5. Категории обучающихся:
- лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по профилю «Музыкальное искусство»;
- лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее образование по профилю «Музыкальное искусство».

1.6. Общая трудоемкость обучения: 252 академических часа (академический час устанавливается продолжительностью 45 минут).

1.7. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Базовый учебный план программы

№ п/п	Наименование дисциплины	Объем в часах по видам работы			Формы контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа с преподавателями	Самостоятельная работа	
Промежуточная аттестация					
1.	Методика работы с оркестром	30	5	25	зачет
2.	Дирижирование	55	10	45	зачет
3.	История дирижерского искусства	17	2	15	зачет
4.	Изучение оркестрового репертуара	18	2	16	зачет
5.	Инструментовка	32	2	30	зачет
6.	Практика работы с оркестром	90	12	78	зачет
Итоговая аттестация					
Итоговый междисциплинарный экзамен		10	3	7	экзамен
Итого:		**252**	**36**	**216**	

2.2. Базовый учебный план программы может корректироваться для конкретного обучающегося на основании имеющегося у него основного и дополнительного профессионального образования по профилю «Музыкальное искусство», а также накопленного обучающимся профессионального опыта.

2.3. Календарный учебный график разрабатывается индивидуально для каждого обучающегося с учетом его потребностей и возможностей.

2.4. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин:

Методика работы с оркестром

Дирижирование как искусство интерпретации. Дирижирование – часть исполнительской музыкальной культуры, её особый вид. Общеэстетические проблемы дирижерского искусства, возникновение и развитие дирижирования, роль выдающихся композиторов-дирижеров в его становлении. Обзор литературы о дирижировании. Отечественная и зарубежная дирижерские школы. Современный уровень развития дирижерского искусства. В.В. Андреев – дирижер и другие выдающиеся дирижеры ОРНИ. Основы дирижерской техники. Структура и функции техники дирижера. Анализ элементов и выразительных средств дирижерской техники. Роль и взаимодействие частей дирижерского аппарата. Специфика оркестрового исполнительства. Особенности оркестра как коллектива исполнителей. Дирижер – партитура – оркестр. Этапы и виды репетиционной работы с ОРНИ. Содержание репетиционного процесса. Методика ведения репетиций. Психологические и организационные аспекты в работе дирижера с оркестром. Методы определения дирижером перспективных и текущих художественных задач в процессе работы с коллективом. Особенности учета коллективной психологии оркестра. Индивидуальный подход к каждому музыканту. Способы развития чувства ответственности, сознательной творческой дисциплины, профессионального подхода к работе. О репертуаре для ОРНИ. Обзор произведений для русского народного оркестра. Актуальные проблемы формирования репертуара профессионального, учебного, любительского оркестров.

Дирижирование

Основы техники дирижирования. Постановка дирижерского аппарата. Тактовые схемы. Затакты и синкопы. Темп. Агогика. Приемы выражения динамики. Артикуляция. Приемы прекращения звучания. Паузы и ферматы. Дирижирование произведений педагогического и концертного репертуара. Способы выражения фактуры и фразировки. Изучение партитуры. Общее ознакомление с партитурой. Детальное изучение партитуры и формирование исполнительского замысла. Дирижирование оркестровых произведений. Приобретение практических навыков управления оркестром. Формирование оркестрового мышления и слуха. Дирижирование части инструментального концерта, оперного фрагмента. Подготовка к оркестровой репетиции. Корректура оркестровых партий. Разбор трудных для исполнения мест и определение путей их преодоления. План репетиции. Выбор методических приемов репетиции. Расчет времени. Подбор лаконичных слов и сравнений для пояснения своих художественных намерений. Составление программ концертных выступлений оркестра. История дирижерского искусства.

Истоки коллективного музицирования, способы музыкального управления и их эволюция. Рождение новой школы дирижирования – симфонического исполнительства в XIX веке. Западные дирижеры рубежа XIX – XX столетий. Дирижерское искусство XX и XXI века. Истоки дирижерского искусства в

России. Русские композиторы-дирижеры XIX века. Русские дирижеры XIX – XX веков. Отечественное дирижерское искусство второй половины XX века - первой трети XXI вв. Евгений Мравинский и Натан Рахлин. Искусство Геннадия Рождественского. Московская и Петербургская дирижерская школа. Дирижеры оркестра русских народных инструментов в начале XX века. Организаторская, дирижерская и просветительская деятельность В.В. Андреева и созданного им оркестра русских народных инструментов. Его сподвижники. Дирижеры Н. и Д. Осиповы. Дирижеры оркестра русских народных инструментов второй половины XX- XXI вв.

Изучение оркестрового репертуара

Развитие инструментальной музыки в России. Инструментальная музыка и народные инструменты на Руси (XI-XIX вв.). Деятельность В.В. Андреева в области русской инструментальной музыки и создание Великорусского оркестра. Первые шаги в развитии репертуара для народных инструментов (до 1917 г.). Сподвижники В. В. Андреева. Переложения русской и зарубежной классики в репертуаре оркестра народных инструментов. Развитие инструментальной музыки в 1920-е годы. Музыка для народных инструментов в 1930-е годы. Оркестровые коллективы и исполнительство на народных инструментах в период с 1917 по 1945 годы. Композиторы – авторы произведений для оркестра народных инструментов в 1950 - 70-е годы. Современное композиторское творчество для оркестра народных инструментов. Разнообразие музыкальных средств и форм в произведениях современных композиторов. Концертный репертуар для сольных народных инструментов в сопровождении оркестра народных инструментов. Этапы развития и особенности репертуара профессиональных оркестров народных инструментов. Современный репертуар оркестров народных инструментов.

Инструментовка

Оркестровые группы (домровая, балалаечная, баянов, духовых и ударных инструментов). Изучение рабочего диапазона, исполнительских штрихов и технических возможностей инструментов. Изучение и использование колористических особенностей гуслей (звончатых, щипковых и клавишных). Основные оркестровые функции. Мелодия, контрапункт, мелодическая и гармоническая педали, бас, аккомпанемент, оркестровая фактура; принцип контрастного распределения оркестровых функций между группами и отдельными инструментами оркестра. План инструментовки. Оркестровая драматургия. Оформление партитур. Работа с клавиром. Малый состав оркестра. Объединение балалаек и домр в струнно-щипковую группу с едиными принципами звукоизвлечения, но с возможностью выполнения различных оркестровых функций. Инструментовка для оркестра баянов и аккордеонов. Инструментальные ансамбли.

Практика работы с оркестром

Общее ознакомление с партитурой. Жанр и характер произведения. Программа, литературные, сюжетные и другие его источники. Сведения о композиторе, основные темы, идеи, стиль его творчества. Ознакомление с составом оркестра по партитуре. Первоначальное прочтение. Анализ формы и структуры произведения. Анализ мелодии, гармонии, метроритма,

полифонических приемов. Ладотональный план. Уяснение терминологии, авторских указаний, исполнительских ремарок. Более полное прочтение партитуры по разделам произведения. Соотношение темпов в произведении. Агогика. Цезуры, паузы, ферматы. Кульминации. Динамика по горизонтали и вертикали. Штрихи, артикуляция, фразировка, исполнительское дыхание, аппликатура. Формирование исполнительского замысла и дирижирование. Сравнительный анализ различных интерпретаций произведения. Вдумчивое отношение к традициям исполнения. Поиск средств руководства исполнением, дирижерской выразительности. Отражение в дирижировании темпа, метроритма, штрихов, фразировки, динамики, фактуры произведения. Дирижирование отдельными элементами фактуры, разделами произведения и целым произведением на основе общего музыкально-образного представления. Изучение произведения на память. Подготовка к оркестровой репетиции. Корректура партитуры и оркестровых партий. Уяснение трудных для данного оркестра мест в произведении, расчленение фактуры. Выбор репетиционных средств и приемов для реализации исполнительского замысла. Составление репетиционного плана, расчет времени. Определение методики работы с учетом особенностей произведения и профессионального уровня оркестра.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение.

Реализация программы обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

Учебно-методическое и информационное обеспечение.

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам института, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «ЭБС ЮРАЙТ», ЭБС «Издательство Лань». Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки).

Материально-техническое обеспечение.

Реализация программы располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической, научно-исследовательской и творческой работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. Институт оснащен аудиториями со столами, стульями, фортепиано, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами.

Перечень учебно-методической литературы для освоения программы:

1. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс]: учеб. пособие/Л.А. Баренбойм. - Санкт-Петербург:

Лань, Планета музыки, 2017. — 340 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91060
2. Еремиаш, О. Практические советы по дирижированию / О. Еремиаш. – Москва, 1964. – 72 с.
3. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] / Г.В. Заднепровская. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. – 272 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74685
4. Кан, Э. Элементы дирижирования / Э. Кан. – Ленинград, 1980. – 216 с.
5. Каренштейн, М. Вопросы дирижирования / М. Каренштейн. – Москва, 1967. – 221 с.
6. Маталаев, Л.И. Основы дирижерской техники / Л. И. Маталаев. – Москва, 1986. – 207 с.
7. Музыкальная педагогика и психология. Часть 1. Музыкальная психология: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Н.А. Бугрова.– Кемерово: КемГУКИ, 2014 .– 176 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/295835
8. Мусин, И.А. Техника дирижирования / И.А. Мусин. – Ленинград, 1967. – 352 с.
9. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта. [Электронный ресурс] / Б.С. Рачина. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58833
10. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Ю.А. Цагарелли. - Санкт-Петербург: Композитор, 2008. – 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2893

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в форме итогового междисциплинарного экзамена.

4.2. Обучающийся считается аттестованным, если получает положительные оценки по всем разделам программы, выносимым на экзамен.

Руководитель программы к.п.н., доцент О.В. Слуева

СОГЛАСОВАНО:

Директор ЦНМИиДПО О.В. Бекиш