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 струнных инструментов

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

ПРОГРАММА ДПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ **«Дирижирование симфоническим оркестром»**

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Программа ДПО профессиональной переподготовки «Дирижирование симфоническим оркестром» (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 профессиональная переподготовка музыкантов, желающих повысить свой профессиональный уровень мастерства и возглавить симфонический оркестр ДШИ, колледжа, ВУЗа, театра оперы и балет или филармонии.

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы обучающийся должен:

– уметь грамотно и эффективно выстраивать репетиционный процесс;

– устанавливать контакт, связь, взаимопонимание с оркестрантами;

– убедительно интерпретировать произведение, стремиться к ясному выражению своих художественных намерений;

– владеть:

- методикой тщательного предварительного анализа оркестрового произведения;
- выразительными средствами оркестрового произведения;

• навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.

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: 504 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 дисциплин (модулей)	Объем в часах по видам работы			Формы контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа	Самостоятельная работа	
Промежуточная аттестация					
1.	Методика работы с оркестром	40	5	30	зачет
2.	Дирижирование	84	22	62	зачет
3.	Инструментоведение	45	5	40	зачет
4.	Техника игры на струнных и духовых инструментах	25	5	20	зачет
5.	Чтение оркестровых партитур	40	5	40	зачет
6.	Исполнительский анализ партитур	50	5	50	зачет
7.	Практика работы с оркестром	120	10	100	зачет
8.	История дирижерского искусства	35	5	30	зачет
9.	Изучение оркестрового репертуара	35	5	30	зачет
10.	Инструментовка	35	5	30	зачет
Итоговая аттестация					
Итоговый междисциплинарный экзамен					экзамен
Итого:		**504**	**72**	**432**	

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

Основные методические приемы и средства репетиционной работы. Принципы формирования репертуара. Овладение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины. Работа над элементами фактуры, над каждым из них в отдельности и в различных сочетаниях; выстраивание репетиционного процесса, интерпретация произведений, методика предварительного анализа оркестрового произведения.

Дирижирование

Изучение основ мануальной техники, постановка дирижерского аппарата, функции рук. Изучение ауфтактов, снятий, агогических изменений. Освоение простых и несимметричных размеров. Контроль правильной постановки дирижерского аппарата, четкости, ясности и выразительности дирижерских жестов. Практическое овладение основами дирижерской техники в процессе работы над произведением. Методика исполнительского анализа произведения, формирование исполнительского замысла. Дирижирование по партитуре.

Инструментоведение

Изучение инструментов симфонического оркестра (и современного в том числе), технические и выразительные возможности, приемы игры, особенности звучания в различных регистрах; рассмотрение особенностей формирования составов оркестров в историческом аспекте, получение представления о специфике звучания как отдельных инструментов, так и симфонического оркестра в целом; знакомство с историей инструментов симфонического оркестра; запись оркестровых партитур в различные исторические периоды; знакомство с симфонической и оперной музыкой, с приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей.

Техника игры на струнных и духовых инструментах

Изучение и практическое освоение приемов игры на струнных, деревянных и медных духовых инструментах. Изучение основных штрихов. Принципы их расстановки в партитуре. Штриховая ретушь и штриховой ансамбль.

Чтение оркестровых партитур

Овладение в процессе обучения навыками чтения с листа оркестровых партитур и фрагментов крупных сочинений, самостоятельной работы над партитурой; знакомство с образцами искусства в области симфонической музыки русской, зарубежной классики, современных авторов, а также развитие общей музыкальной и художественной культуры. Умение ориентироваться в партитуре, находить и выделять главное в музыкальной ткани; грамотно исполнять партитуру на инструменте. Анализ эмоционально-образной стороны изучаемого сочинения.

Исполнительский анализ партитур

Анализ формы и структуры произведения. Анализ мелодию гармонии, метроритма, полифонических приемов. Ладотональный план. Уяснение терминологии, авторских указаний, исполнительских ремарок. Анализ фактуры, инструментовки, тембровых особенностей. Более полное прочтение партитуры по разделам произведения. Соотношение темпов в произведении. Агогика. Цезуры, паузы, ферматы. Кульминации. Динамика по горизонтали и вертикали. Уяснение штрихов, артикуляции, фразировки, исполнительского дыхания, аппликатуры. Комплексный анализ партитуры в её стилистическом и фактурном многообразии. Составление исполнительского плана произведения. Развитие специфических интеллектуально-творческих и морально-этических способностей, стремления глубоко проникать в авторский замысел, идейно-художественное, образно-эмоциональное содержание произведения. Составление репетиционного плана.

Практика работы с оркестром

Общее ознакомление с партитурой. Детальное изучение партитуры и формирование образно-художественного музыкального представления. Анализ формы и структуры произведения. Анализ фактуры, инструментовки, тембровых особенностей. Более полное прочтение партитуры по разделам произведения. Формирование исполнительского замысла и дирижирование. Общин исполнительский план. Сравнительный анализ различных интерпретаций произведения. Подготовка к оркестровой репетиции. Дирижерская ретушь. 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.

История дирижерского искусства

Краткий исторический обзор развития оркестра от первоначальных форм музицирования (в Египте, Греции, Индии) к более развитым и совершенным. Первые духовые коллективы Европы XVI–XVIII столетий. Постоянные высокопрофессиональные оркестры Франции, Германии, России в XIX веке. Обращение к оркестрам крупнейших композиторов века: Бетховена, Берлиоза, Глинки, Римского-Корсакова и других. Дирижерское образование в России. Русские дирижеры XIX – начала XX веков: А. Рубинштейн, М. Балакирев, Э. Направник, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, В. Сафонов, А. Зилоти, С. Рахманинов, С. Кусевицкий. Преемственность художественных традиций в советском дирижерском искусстве. Специфика оркестров (по видам). Основные направления развития оркестрового исполнительства и выдающиеся деятели дирижерского искусства (по видам).

Изучение оркестрового репертуара

Целью является развитие у обучающегося навыка быстрого и правильного ориентирования в партитуре, необходимого для подготовки к работе в качестве руководителя оркестра.
Задачей дисциплины является приобретение прочных навыков изучения оркестровых партитур любой степени сложности, способности быстро вникать в смысл произведения и его характер.
Расширение оркестрового репертуарного диапазона с учетом различных стилей и направлений музыкального исполнительства, в том числе и современных композиторских школ. Знание концертного репертуара для разных видов оркестра. Умение делать подбор оркестрового репертуара с учетом уровня подготовки и возрастных особенностей участников; умение пользоваться специальной музыкальной и методической терминологией. Овладение основными навыками игры на фортепиано для чтения оркестровых партитур и клавиров.

Инструментовка

Предмет инструментовки. Оркестровая фактура. Определение фактуры. Элементы фактуры. Теория инструментовки. Инструментовка для полного состава оркестра (по видам). Инструментовка аккомпанемента (вокального и инструментального). Переложение симфонических произведений. Композиторские стили. Анализ партитур произведений композиторов-классиков и современников. Знание художественно-исполнительских возможностей инструментов оркестра. Умение различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развитии; грамотно анализировать фактуру и голосоведение произведения. Владение основными приемами игры на инструментах оркестра; навыками работы в различных компьютерных нотных программах.

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.

Квалификационный состав профессорско-преподавательских кадров для реализации программы размещен на сайте ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, URL: http://uyrgii.ru/, раздел Сведения об образовательной организации / Образование / Кадровое обеспечение.

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.

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 А.М. Матушкин

СОГЛАСОВАНО:

Директор ЦНМИиДПО О.В. Бекиш