

профессор Г.И. Ульянова Р.А. Ульянова

1. Пояснительная записка

Цель дисциплины:

Подготовка педагогов по классу дирижирования в музыкальных училищах, владеющих современной методикой преподавания, эрудированных в вопросах педагогики, психологии.

Задача дисциплины:

- овладение методикой преподавания дирижирования. Для этого необходимо изучить педагогический процесс и связать практические исполнительские навыки студентов с осознанием основ дирижерского искусства.
- педагог должен подчеркнуть значение конкретного оркестрового представления внутренним слухом дирижера звучания данного произведения и творческой передачи его при помощи понятных, выразительных и точных жестов.
- составление планов. Принципы дидактики при составлении планов. Воспитательное воздействие музыкальных произведений. Последовательность усвоения знаний. Контрольные уроки и их цели.

Объем учебного времени дисциплины «Методика преподавания дирижирования» согласно учебному плану составляет 72 часа (максимальная нагрузка), из них 33 часа – аудиторная нагрузка и 39 часов – самостоятельная нагрузка.

Место дисциплины в структуре ДОП (дополнительной образовательной программы)

Дисциплина «Методика преподавания дирижирования» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами как:

- Дирижирование;
- Инструментовка;
- Чтение партитур;
- Методика репетиционной работы;
- Чтение оркестровых партитур;
- Исполнительский анализ партитур;
- Современный репертуар;
- Работа с оркестром.

Форма проведения учебных занятий – теоретические.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- обобщенные педагогические принципы дирижерской школы;
- основы дирижерской техники;
- историю становления и развития дирижерского искусства;
- специфику дирижирования оркестром народных инструментов;
- методическую литературу по технике дирижирования, управлению оркестром народных инструментов;
- упражнения для освобождения дирижерского аппарата;
- методику постановки дирижерского аппарата; функции рук;

уметь:

- связывать педагогический процесс с практическим применением исполнительских навыков;

владеть:

- методами обучения дирижированию;
- современной методикой преподавания;
- принципами дидактики при составлении учебных планов;
- приемом начала и окончания звучания;

- приемами дирижирования простых, сложных и смешанных размеров;
- приемами дирижирования различных видов звуковедения (legato, staccato, non legato, marcato)

3. Структура и содержание дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы (работы с преподавателем)	Часы (самостоятельная работа)	Описание
			Форма контроля	
	Второй курс. 4 семестр	33	39	
1.	Дирижерский аппарат и его постановка	4	5	<p>Разнообразие творческих задач дирижера. Дирижерский слух. Чувство ритма и чувство темпа. Музыкальная память. Склад и черты личного характера.</p> <p>Части дирижерского аппарата (постановка корпуса, голова, ноги). Руки дирижера. Отдельные моменты использования в дирижировании частей рук. Степень активности рук. Предплечье – рабочая часть руки. Кисть – строение и характеристика возможностей.</p> <p>Рисунок жеста. Индивидуальность и постановка дирижерского аппарата. Проблема опоры движения. Автоматизация движений. Интерференция и перенос навыков. Избавление от моторных иррадиаций.</p> <p>Мышечная свобода. Чередование напряжения и расслабления в дирижерских движениях. Рациональность напряжения и расслабления в дирижерских движениях. Сознательный анализ движений. Экономность движений и слуховое представление.</p> <p>Основные позиции рук. Основные диапазоны движений. Три дирижерских плана движений. Ошибки при постановке рук. Неправильное положение локтей и методы их исправления. Недостатки в постановке кисти. Упражнения на выработку правильной постановки рук. Развитие «опорности» в движениях. Последовательность отработки постановки рук. Словесные объяснения и наглядный показ.</p>
2.	Основной дирижерский жест и функции его	4	5	<p>Особая система жестов. Организация движений дирижера в исполняемой музыке.</p> <p>Выразительность дирижерского жеста.</p> <p>Экономность и целесообразность. Дирижерская техника низшего порядка. Дирижерская техника высшего порядка.</p>

	элементов			<p>Элементы дирижерского жеста. Точка. Ясность и ритмичность следования точек - пульсация музыки. Метроритмическая пульсация. Зависимость точки от темпа и динамики. Техническое выполнение показа точки. Точка «отскок». Точка «отрыв». Точка «стоп». Точка «касание». Точка «удар». Точка «нажим». Зависимость показа точки от способа прикосновения к воображаемой поверхности. Соединение точки с другими видами дирижерских движений. Падение – элемент дирижерского жеста. Функция падения. Свобода руки в падении. Замах – элемент дирижерского жеста. Выполнение элемента «замах». Соотношение в дирижерском жесте падения и замаха. Отдача - элемент дирижерского жеста. Функции отдачи. Дирижирование «на раз» и отдача. Неритмизованная отдача. Влияние неритмизованной отдачи на движение музыки. Основные виды ритмизованной отдачи. Дуольная задержанная ритмизованная отдача. Способ выполнения. Применение дуольной задержанной ритмизованной отдачи. Пунктирный ритм и отдача. Дуольная задержанная акцентированная отдача. Незадержанная ритмизованная отдача – функции и применение. Виды незадержанной ритмизованной отдачи. Триольная ритмизованная отдача. Основные виды триольной ритмизованной отдачи. Триольная незадержанная ритмизованная отдача.</p>
3.	Дирижерские схемы	6	6	<p>Метрическое строение музыкальных произведений. Метр, ритм, темп, размер. Определение дирижерской схемы. Метрическая единица низшего порядка. Метрическая единица высшего порядка. Относительная величина тактовой доли. Соотношение между единицами разных порядков. Типичные ошибки в определении метра. Нетипичное обозначение размера. (К.Орф).</p> <p>Определение дирижерской схемы при неустойчивости величины тактовой доли. Три типа дирижерских схем по отношению к размеру. Рисунки дирижерских схем Организация движения рук в дирижерских схемах. Расположение точек в дирижерских схемах. Трехмерность дирижерского жеста. Двухдольная дирижерская схема и ее применение. Трехдольная дирижерская схема и ее применение. Четырехдольная дирижерская схема и ее применение. Шестидольная дирижерская схема и ее применение. Восьмидольная</p>

				<p>дирижерская схема и ее применение. Девятидольная дирижерская схема и ее применение. Двенадцатидольная дирижерская схема и ее применение. Пятидольная схема. Два способа строения пятидольной схемы. Семидольная схема. Два способа строения семидольной схемы. Тактирование других схем. Однодольная схема.</p> <p>Схема дирижирования «на раз». Ее применение. Построение дирижерской схемы «на раз». Объединение группы тактов при дирижировании «на раз».</p> <p>Дирижерские схемы при переменных размерах. Полиметрия и дирижерские схемы. Дробленные» схемы дирижирования. «Укрупненные» схемы дирижирования. Изменение основной схемы дирижирования при модификации темпа.</p> <p>Изучение дирижерских схем в классе дирижирования. Работа над рисунками дирижерских схем.</p> <p>Штрихи и дирижерские схемы. Жест отдачи в дирижерских схемах. Повторный жест в дирижерских схемах. Приемы и правила дирижирования при изменении темпа.</p> <p>Предварительность и «упреждение». (Казачков С.) Анализ дирижерского цикла.</p> <p>Бифункциональность дирижерского жеста.</p> <p>Внутридольная пульсация.</p> <p>Темпоритм и дирижерская схема.</p>
4.	Ауфтакт	2	3	<p>Что такое ауфтакт. Функции ауфтакта. Какие бывают ауфтакты. Начальный полный ауфтакт. Способы исполнения начального ауфтакта. Подготовка ауфтакта. Движение ауфтакта. Ауфтакт к долям неполного такта. Движение рук при ауфтакте к долям неполного такта. Ауфтакт к триольной счетной доле. Задержанный ауфтакт. Характерная особенность задержанного ауфтакта. Обращенный задержанный ауфтакт. Неполный ауфтакт (ауфтакт к неполной доле). Движение неполного ауфтакта. Междольный ауфтакт. Важнейшее отличие междольного ауфтакта. Значение междольного ауфтакта. Обращенный ауфтакт. Особенности обращенного ауфтакта. Неполный ауфтакт внутри такта. Функции неполного ауфтакта внутри такта. Начальный ауфтакт внутри такта. Способы показа начального ауфтакта внутри такта. Новый внутритактовый ауфтакт. Применение нового внутритактового ауфтакта. Способы показа нового внутритактового ауфтакта. Подчеркнутый ауфтакт. Функции подчеркнутого ауфтакта. Движение подчеркнутого ауфтакта. Особые</p>

				<p>случаи применения подчеркнутого аффтакта. Подчеркнутый аффтакт к неполной доле. Аффтакт и определение темпа. Аффтакт и сила звука. Определение аффтактом внутридолевого движения. Аффтакт и отдача в руководстве текущей доли. Аффтакт при замедлении темпа. Аффтакт и отдача при ускорении темпа. Аффтакт при показе акцентов. Аффтакт при внезапном изменении темпа.</p>
5.	<p>Виды дирижерской техники: Вступление. Снятие, Темп, Динамика, Штрихи (приемы звуковедения), Ферматы, Паузы</p>	7	7	<p>Вступление. Приемы показа вступлений. Различное оформление дирижерских жестов вступления. Глаза и взгляд при показе вступления. Снятие. Значение и функция прекращения звучания. Аффтакт при снятии. Жест снятия завершающий произведение. Жест снятия внутри произведения. Жест снятия при затихании звучности. Жест снятия при усилении звучности. Жест снятия при различных ритмических структурах. Снятие при ферматах. Снятие как формообразующий прием. Использование ритмизованной отдачи при снятии. Темп и его изменения. Использование метронома. Две стороны обозначения темпа. Подготовленное и внезапное изменение темпа. Темп и его обозначения в различные эпохи. Tempo rubato. Правила верного выбора темпа. Темп, счетнодолевая и внутридолевая пульсация. Аффтакт при показе темпа. Отдача и ее влияние на темп.</p> <p>Динамика. Основные виды динамики. Историческое развитие записи динамических оттенков. Средства для выражения динамики в дирижировании. Контрастная динамика и способы ее показа в дирижировании. Переменная динамика и способы ее показа в дирижировании. Различные виды акцентов. Акцент и его зависимость от характера музыки. Техника показа акцента в дирижировании. Синкопа. Жест синкопы. Динамический план произведения и кульминация. Фермата. Длительность ферматы. Техническая сторона показа фермат. Снимаемые и неснимаемые ферматы. Ферматы со снятием звука, но без остановки. Ферматы со снятием звука и остановкой (дополнительная цезура). Фермата на паузе. Фермата на долях такта. Фермата на части дирижерской доли. Пауза. Смысловое и эмоциональное значение пауз. Жест паузы в дирижировании. Показ пауз на долях такта. Показ пауз на частях долей такта. Показ пауз на полном такте. Люфтпауза. Цезура (как разновидность люфтпаузы) Приемы звуковедения в дирижировании. Принцип</p>

				показа legato в дирижировании. Зависимость характера музыки и приема legato. Основные средства достижения legato в дирижировании. Дирижерская схема в legato. Влияние отдельных частей руки на исполнение приема legato. Влияние способов показа точки на legato. Staccato в дирижировании. Приемы показа staccato. Зависимость приема staccato и темпа. Приемы звуковедения в дирижировании и их изменение внутри произведения. Внутридолевая пульсация и приемы звуковедения.
6.	Комплексный жест	2	3	Отображение ритмоинтонационных связей между звуками в развертывании мелодии. Применение комплексного жеста. Изменение комплексного жеста. Изменение функций афтакта. Смысловые связи в кантилене. Смысловые связи между звуками, исполняющимися приемом staccato. Метрическое объединение тактов.
7.	Дирижерская палочка	2	3	С палочкой или без палочки. Палочка в старые времена. Неслышное дирижирование. Двойное происхождение палочки. Палочка как живой инструмент. Конец палочки. Органическая связь между рукой и палочкой. Способы держания палочки. Величина и форма палочки
8.	Функции правой и левой руки	2	3	Значение левой руки в дирижировании. Функции левой руки. Левая рука при показе вступлений. Подготовка внимания исполнителей перед вступлением. Предупреждение преждевременного вступления. Снятие звука левой рукой. Функции левой руки в определении динамики. Внезапное изменение динамики. Выполнение левой рукой самостоятельных задач художественного порядка. Руководство полифоническими голосами. Применение левой руки вместо правой для руководства мелодическими голосами. Развитие левой руки. Упражнения для развития левой руки. Дифференцированность движений рук Специфика дирижерского жеста правой руки. Тактирование - основная функция правой руки. Периодичность движений правой руки. Параллелизм движений. Отрицательное действие симметричных движений обеих рук на выразительность дирижирования.
9.	Дирижирование аккомпанементов. Оперное дирижирование	4	4	Отличительные особенности вокальных аккомпанементов от инструментальных. Гибкость темпа. Жесты вступления и снятия - их специфика при дирижировании аккомпанементов. Активные и пассивные дирижерские жесты. «Пустые» такты. Каденция. Дирижирование речитативов. Речитатив obligato и речитатив secco. Ритмическая пульсация и ансамбль. Опасность «запаздывания» афтакта. Совпадение исполнительских замыслов дирижера

				и солиста. Массовые сцены – оркестр, хор, солисты.
			Экзамен	
	ИТОГО:	33	39	

4. Оценочные средства, критерии оценки.

Виды контроля: 4 семестр-экзамен.

Шкала оценивания

Отлично (зачтено)	86-100%
Хорошо (зачтено)	71-85%
Удовлетворительно (зачтено)	50-70%
Неудовлетворительно (не зачтено)	0-49%

Знания, умения и навыки	Уровни сформированности знаний, умений и навыков			
	Нулевой 0-49%	Пороговый 50-70%	Средний 71-85%	Высокий 86-100%
<i>Знать:</i> педагогические принципы дирижерской школы; основы дирижерской техники; специфику дирижирования оркестром народных инструментов	Не знает педагогические принципы дирижерской школы; основы дирижерской техники; специфику дирижирования оркестром народных инструментов	Знает педагогические принципы дирижерской школы; основы дирижерской техники; специфику дирижирования оркестром народных инструментов на минимальном уровне	Знает педагогические принципы дирижерской школы; основы дирижерской техники; специфику дирижирования оркестром народных инструментов на достаточном уровне	Знает педагогические принципы дирижерской школы; основы дирижерской техники; специфику дирижирования оркестром народных инструментов на высоком уровне
<i>Уметь:</i> грамотно связать педагогический процесс с практическим применением исполнительских навыков	Не умеет грамотно связать педагогический процесс с практическим применением исполнительских навыков	Умеет грамотно связать педагогический процесс с практическим применением исполнительских навыков на минимальном уровне	Умеет грамотно связать педагогический процесс с практическим применением исполнительских навыков на достаточном уровне	Умеет грамотно связать педагогический процесс с практическим применением исполнительских навыков на высоком уровне

Владеть: методами обучения дирижировани ю; современной методикой преподавания; принципами дидактики при составлении учебных планов	Не владеет методами обучения дирижировани ю; современной методикой преподавания; принципами дидактики при составлении учебных планов	Владеет методами обучения дирижировани ю; современной методикой преподавания; принципами дидактики при составлении учебных планов на минимальном уровне	Владеет методами обучения дирижировани ю; современной методикой преподавания; принципами дидактики при составлении учебных планов на достаточном уровне	Владеет методами обучения дирижировани ю; современной методикой преподавания; принципами дидактики при составлении учебных планов на высоком уровне
--	--	---	---	---

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. «Актуальные проблемы музыкальной педагогики». Сб.30. М.,1977
2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. М.,1974
3. «Возрастные возможности усвоения знаний» под ред. Аלקонина Д., Давыдова В. М.,1966
4. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. М.,1968
5. Глейхман В. Организация работы начинающего самодеятельного оркестра русских народных инструментов. МГИК. 1976
6. Ержемский Г. О строении деятельности дирижера. (Деятельность и психологические процессы). АПН. 1977
7. Казачков С. От урока к концерту. Изд. Казанского университета. 1990
8. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. М. 1972
9. Колчева М. Методика преподавания дирижирования оркестром народных инструментов. (учебное пособие). ГМПИ им. Гнесиных. М. 1983
10. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М.,1972
11. Падуровский В. Практические советы руководителям самодеятельных оркестров и ансамблей народных инструментов. ВДНТ. М.,1979
12. Ковалев А. Психология личности. М.,1970
13. Кондрашин К. Мир дирижера. (Технология вдохновения). Л.,1976
14. Малько Н. Основы техники дирижирования. М. 1965
15. Махов Н. Исполнительский анализ партитуры для оркестра русских народных инструментов. Л.,1968
16. Мусин И. Техника дирижирования. Л.1967
17. Мусин И. О воспитании дирижера. (Очерки). Л.,1988
18. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М.,1972
19. «Основы педагогики и психологии высшей школы» Учебное пособие под ред. Академика АПН СССР. А.В.Петровского. М.,1986
20. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. Л. 1984
21. Поляков О. Язык дирижирования. Киев. МУ.1987
22. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога, М.,1975

23. Шахматов Н. Анализ оркестровой партитуры. Учебно-методическое пособие для студентов-дирижеров и руководителей русского народного оркестра. ЛГИК им.Н.Крупской. 1967
24. Шишаков Ю. Основные тенденции развития репертуара для русского народного оркестра.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

ННГК им. М. И. Глинки, реализующая дополнительную образовательную программу подготовки, располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных примерным учебным планом, творческой и научно-исследовательской работой студентов.

Консерватория имеет два концертных зала (большой и малый) и специализированные аудитории. Консерватория располагает библиотекой, фонотекой с фондом аудиозаписей, отделом звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и CD).

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В наше время чрезвычайно вырос уровень технических возможностей исполнителей на народных инструментах, появилось большое количество оркестров и ансамблей народных инструментов. Все это потребовало возрастания значения подготовки специалистов – дирижеров оркестров народных инструментов в музыкальных вузах. Выпускник факультета, получивший квалификацию «дирижер оркестра народных инструментов» должен свободно ориентироваться в разнообразном репертуаре классической и современной музыки и профессионально владеть дирижерской техникой, позволяющей убедительно передавать оркестру исполнительские намерения.

Естественность, органичность движений – действий дирижера является одним из основных критериев высокого профессионализма. Путь настойчивой, кропотливой работы над совершенствованием своей дирижерской техники, связанный с поиском простых, ясных, доступных восприятию исполнителей двигательных форм, был пройден всеми и великими и малыми дирижерами

Развитие техники тактирования следует рассматривать как тренировку, вырабатывающую координированные и автоматизированные движения. Дирижер должен обладать запасом определенных технических приемов, из которого он будет черпать те, что наиболее ярко раскроют содержание того или иного произведения

Для реализации дисциплины «Методика преподавания дирижирования» используются следующие средства обучения: рабочая программа, научная и научно–методическая литература, соответствующая программе курса, нотные тексты. Данные средства обучения составляют основу дисциплины и служат залогом формирования профессиональных навыков студентов, развития их творческих способностей и подготовки к исполнительской и преподавательской деятельности.

Кроме вышеизложенных академических средств, процесс формирования музыканта–исполнителя базируется на широком круге искусствоведческих интересов, общей эрудиции, внеаудиторного чтения, посещения концертов и т.д.

Основные формы реализации дисциплины включают в себя:

Аудиторные занятия:

- подготовка и проведение занятий с учетом индивидуальных возможностей каждого студента и его творческих интересов;
- проведение групповых занятий, с демонстрацией примеров, прослушиванием музыкальных фрагментов по данному тематическому материалу;
- проведение обсуждений просмотренного (прослушанного) иллюстративного материала.

Внеаудиторная работа:

- организация планомерной и регулярной самостоятельной деятельности студентов для успешной работы коллективных аудиторных занятиях;
- руководство самостоятельной работой студентов, включающей изучение методической литературы, партитур, консультации, текущий контроль;
- разработка методических рекомендаций по отдельным темам курса;
- обеспечение учебного процесса оркестровыми партитурами, соответствующих рабочей программе;
- обеспечение учебного процесса аудио– и видеоматериалами.

Выявить сильные стороны индивидуальности учащегося, направить внимание на самостоятельное (а не подражательное) и в тоже время, оправданное творческим замыслом композитора решению исполнительских задач - это важнейшая функция преподавателя.

Всестороннее развитие профессиональных навыков осуществляется на основе знаний дирижерского искусства. Практическая работа с оркестрами обеспечивает усвоение приемов дирижерской техники, познание многообразия этих приемов во всех группах оркестра.