

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(МГИК)

**Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры**

**Дополнительная профессиональная образовательная программа
(повышение квалификации)**

**«РАБОТА ДИРИЖЁРА С ОРКЕСТРОМ
(ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИЯ ТКАЧЕНКО)»**

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий

**Химки
2020**

Разработчики программы:

Ю.М. Ткаченко, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования, профессор, заслуженный артист РФ

Т.В. Иванченко, кандидат педагогических наук, доцент

М.Б. Сидорова, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ

М.А.Конарев, доцент кафедры оркестрового дирижирования

Е.А. Каминская, доктор культурологии, кандидат педагогических наук, профессор кафедры оркестрового дирижирования

В рамках дополнительной профессиональной образовательной программы *«Работа дирижёра с оркестром (практический курс заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Ткаченко)»* обобщаются, систематизируются основные методы работы с оркестрами, рассматриваются этапы репетиционной работы, освещаются вопросы концертной деятельности, осмысливается огромный опыт по работе с различными оркестровыми коллективами.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дополнительная профессиональная образовательная программа (повышение квалификации) (далее – ДПОП ПК) «*Работа дирижёра с оркестром (практический курс заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Ткаченко)*» направлена на формирование и расширение компетенций, необходимых для организационно-управленческой, проектной и творческо-производственной профессиональной деятельности работников учреждений культуры и профильных организаций, чья деятельность связана с руководством оркестровыми коллективами.

Дополнительная профессиональная образовательная программа (повышение квалификации) предназначена для следующих **категорий обучающихся**: руководители и дирижеры оркестров.

В области профессиональной деятельности: формирование навыков практического руководства оркестровыми коллективами; совершенствование музыкально-исполнительской, культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности.

Объекты профессиональной деятельности:

- культурно-эстетическая и музыкально-просветительская среда, исторические процессы в развитии музыкальной культуры и искусства, произведения музыкального искусства;
- музыкальное исполнительство, творческие коллективы и исполнители;
- учреждения культуры (филармонии, концертные залы), профессиональные ассоциации;
- слушательская и зрительская аудитории;
- образовательная система в области музыкального искусства, музыкально-педагогическая и учебно-воспитательная деятельность

В рамках освоения программы слушатели готовятся к решению художественно-творческих, культурно-просветительских и организационно-управленческих задач профессиональной деятельности.

Образовательная программа реализуется профессорско-преподавательским составом МГИК, соответствующим профессиональному стандарту: 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования (Утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 года № 608н), с привлечением ведущих специалистов-практиков отрасли культуры и искусства.

ДПОП ПК разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.04 - Дирижирование (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 817)

и в соответствии с:

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании в Российской Федерации», Ст. 76. «Дополнительное профессиональное образование»;

– Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

– Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Основы государственной культурной политики»;

– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 № 326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года»;

– «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (разработан Минэкономразвития России), п. 4.3. Развитие экономики образования п., 4.5. Развитие культуры и массовых коммуникаций;

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226);

– Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий (Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06) и иными нормативными документами Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства культуры РФ.

Требования к уровню подготовки обучающегося:

К освоению Программы допускаются лица, *имеющие и/или получающие* высшее профессиональное образование.

Объем программы: 36 часов.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

Освоение ДПОП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей, которая проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2. ЦЕЛЬ ДПОП ПК

Цель дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Работа дирижёра с оркестром (практический курс заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Ткаченко)» - сформировать системные знания, приобрести и/или закрепить практические навыки дирижерской работы и расширить границы следующих профессиональных компетенций работников культуры:

- Способен управлять творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте;
- Способен воспроизводить музыкальные сочинения;
- Способен дирижировать профессиональными и учебными оркестрами;
- Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения программы обучающийся должен:

знать:

- Этапы руководства творческим проектом;
- Особенности творческих коллективов как команд;
- Музыкально-теоретические и музыкально-исторические сведения;
- Методику работы с профессиональными и учебными оркестрами;
- Стилистику музыкальных произведений;

уметь:

- управлять творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте;
- воспроизводить музыкальные сочинения;
- дирижировать профессиональными и учебными оркестрами;

– овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений;

владеть:

- навыками управления творческим коллективом;
- организаторскими и управленческими навыками;
- способами применения и донесения музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний в профессиональной деятельности;
- навыками исполнения музыкальных произведений;
- навыками дирижирования профессиональными и учебными оркестрами;
- навыками интерпретации музыкальных произведений.

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Содержание модуля I. Дирижирование оркестром

Тема 1.1. Основы дирижерской техники

Постановка дирижёрского аппарата. Структура и виды дирижёрского жеста. Ауфтакт. Дирижёрские схемы тактирования: «на два», «на три», «на четыре», «на шесть», «на восемь», «на девять», «на двенадцать». Дирижерские схемы тактирования «на пять», «на семь», «на раз». Изучение музыкальных примеров. Приемы выражения темпа, динамики и штрихов. Затакты в дирижировании. Приёмы прекращения звучания. Паузы и ферматы. Функции рук дирижёра. Взаимодействие рук. Изучение музыкальных произведений по клавиру и дирижирование их в классе. Дробление в дирижировании. Синкопы и их разновидности. Способы выражения фактуры. Фразировка в дирижировании.

Практическое занятие – 2 часа: Дирижирование сеток.

Тема 1.2. Изучение и дирижирование произведений

Дирижирование произведений по партитуре для оркестра. Изучение партитур для оркестра различных составов. Оркестровый аккомпанемент. Изучение и дирижирование музыкальных произведений.

Содержание модуля II. Методика работы с оркестром

Тема 2.1. Особенности дирижерского исполнительства. Вопросы репетиционной работы в оркестре

Дирижёрское исполнительство как искусство интерпретации. Оркестр – инструмент дирижёра. Некоторые основополагающие принципы дирижирования. Психология взаимоотношений дирижёра и оркестрантов. Ведущая роль дирижёра. Наглядность и образная конкретность дирижёрского жеста, своевременность показов вступлений оркестровых групп и отдельных инструментов в исполнительском процессе как условие активизации творческой самоотдачи исполнителей. Стимуляция оркестрового исполнения эмоциональной реакцией слушателей.

Особенности работы в разных типах оркестровых коллективов. Роль дирижера в этом процессе.

Способы привлечения участников в оркестровый коллектив, формы пропаганды его деятельности (лекции-концерты, концертные выступления).

Репетиция – основная форма работы руководителя с оркестровым коллективом. Периодичность и систематичность оркестровых репетиций.

Дирижер – руководитель, организатор и вдохновитель творческого процесса в оркестровом коллективе.

Практическое занятие – 2 часа. Проведение репетиции с оркестром

Тема 2.2. Подготовка дирижера к репетиции. Психология общения с оркестром

Дирижерский анализ партитуры:

- уточнения музыкального смысла произведения через определение драматургии произведения; его образного строения;

- изучение конкретных средств музыкального языка произведения (особенности стиля композитора, изложение музыкальной фактуры, динамика, темпы, штрихи, фразировка);

Исполнительская редакция и корректура партитуры, внесение необходимых изменений в оркестровые партии.

Переинструментовка пьес как одна из форм подготовки дирижера к репетиции.

Специфика работы с детским, учебным, любительским, профессиональным оркестром (учет возрастных особенностей и уровня музыкальной подготовки участников коллектива).

Знание руководителем особенностей общения с участниками оркестрового коллектива – гарантия успешности оркестровых репетиций, усиления интереса исполнителей к оркестровым занятиям и развития их музыкального мышления.

Доброжелательный стиль общения дирижера с оркестром в сочетании с разумной требовательностью как насущная необходимость репетиционной работы, ее результативности

Выбор оптимального темпа репетиции. Умение убедительно и эмоционально проводить репетицию, ставя перед оркестром интересные и доступные задачи и объясняя их смысл.

Работа дирижера с музыкальным произведением. Особенности работы дирижера над аккомпанементом (оперным фрагментом).

Практическое занятие – 2 часа. Проведение репетиции с оркестром

Содержание модуля III. Чтение и анализ партитур

Тема 3.1. Особенности фактур

Типы фактур. Особенности фортепианной фактуры. Партитура. Оркестровые функции. Особенности оркестровой фактуры. Особенности фактуры симфонического оркестра.

Практическое занятие – 1 час. Анализ оркестровой фактуры

Тема 3.2. Чтение и анализ партитур для разных составов оркестра

Чтение и анализ партитур для среднего симфонического оркестра. Чтение и анализ партитур для камерного симфонического оркестра. Чтение и

анализ партитур для различных составов симфонических оркестров и ансамблей. Чтение и анализ партитур для оперно-симфонического оркестра. Чтение и анализ партитур для большого симфонического оркестра. Чтение и анализ партитур современной музыки для большого концертного симфонического оркестра.

Практическое занятие – 3 часа. Чтение партитур.

Содержание модуля IV. Теория музыкального содержания

Тема 4.1. Содержание музыкального произведения (эмоциональное, изобразительное, символическое)

Определение термина «музыкальное содержание». Семиотическая диада «план содержания — план выражения».

Экстрамузыкальное и интрамузыкальное содержание музыки.

Системные различия между словесным и музыкальным языком. Музыкальной интонации в аспекте семиотики.

Соответствие систематики трех сторон музыкального содержания триаде знаков основоположника семиотики Ч. Пирса: икон, индекс и символ. Триада сторон музыкального содержания как инструмент сравнения и обобщения содержания исторических эпох. Типология эмоций в музыке. Теория аффектов.

Знак-индекс. Знак-символ. Музыкальные символы без словесного текста, музыкальные символы со скрытым словесным текстом, со скрытыми именами, названиями, со скрытыми числами, словесные символы.

Система музыкального содержания и его уровни: музыка в целом (академическая музыка), историческая эпоха, национальная художественная школа, жанр.

Тема 4.2. Особенности музыкального содержания в различные эпохи

Соотношение трех сторон музыкального содержания. Введение Р. Декартом термина «эмоция», философия эмоции. 8 аффектов А. Кирхера. Принцип моноаффектности. Расцвет изобразительности.

Новое соотношение трех сторон музыкального содержания: дальнейшее развитие эмоций, второстепенность изобразительности и символики.

Вопросы: Типология эмоций, основные сферы.

Музыка как язык чувств. Типология эмоций.

Четыре основных сферы:

- 1) чувство любви;
- 2) переживание трагедии смерти, безутешной печали, одиночества, безнадежности, страха;
- 3) эмоции осмеяния;
- 4) смешанные чувства.

Виды символов:

- 1) жанровые;
- 2) стилевые;
- 3) названия-символы;

- 4) словесные программы,
- 5) лейтмотивы,
- 6) музыкально-риторические фигуры,
- 7) имена.

Итоговая аттестация и оценка освоенных обучающимися компетенций, совершенствование которых осуществлялось в процессе освоения Программы, проводится в форме зачета, на основе экспертного анализа концертного выступления.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты и документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании в Российской Федерации», Ст. 76. «Дополнительное профессиональное образование»;
2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
3. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Основы государственной культурной политики»;
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 № 326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года»;
5. «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (разработан Минэкономразвития России), п. 4.3. Развитие экономики образования п., 4.5. Развитие культуры и массовых коммуникаций;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226);
8. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.

Основная литература:

1. Евграфов, Ю. А. Элементарная теория мануального управления хором. – М. : Музыка, 1995. - 15, [1] с. : ил. - ISBN 5-7140-0617-8 : 3800

2. Казанов, М. М. Дирижерская азбука : учеб. пособие для студентов культуры и искусства / Республ. координацион. хозрасчет. ред.-изд. центр. – М., 1997. - 115 с. : нот. - 25-. 1 нот
3. Казанцева, Л. Содержание музыкальных произведений в контексте музыкальной жизни: учеб. пособие.- Планета музыки, 2018
4. Казачков, С. Дирижерский аппарат и его постановка. – М.: Музыка, 1967
5. Канерштейн, М. Вопросы дирижирования. – М., 1965.
6. Кушнер, В. О работе с оркестром в первый год обучения. – М.: Музыка, 1966.
7. Лагутин, Ю. Техника дирижирования и дирижерская практика.– М., 1990.
8. Мусин, И. А. Язык дирижерского жеста. - М. : Музыка, 2006. - 230, [1] с. : [12] л. ил.
9. Сохор, А. Музыка как вид искусства: учеб. пособие. – СПб: Лань, 2018
10. Техника дирижирования : учеб. пособие / В. В. Афанасьев, А. А. Крючков, А. Ю. Лагутин, А. В. Черных ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1998. - 175 с. : нот.
11. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие. – М.: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с.
12. Шпитальный, П. Чтение симфонических партитур: Хрестоматия. – Вып. 1. – М., 1970

Дополнительная литература:

1. Арановский, М. Г. Музыкальный текст. Структура и свойства [Текст] / М. Г. Арановский ; Гос. ин-т искусствознания. - М. : Композитор, 1998. - 341, [2] с.
2. Асафьев, Б. В. Речевая интонация [Текст] / Б. В. Асафьев ; [под ред. Е. М. Орловой]. - М. ; Л. : Музыка, 1965. - 134, [2] с. : нот. - Библиогр.: с. 134-135.
3. Асташев, Д. А. Смысловые грани феномена "музыка" в учениях Античности и европейского Средневековья : лек. По истории музыки / Д. А. Асташев, Н. И. Ефимова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2007. - 38 с. - Библиогр.: с. 37-38.
4. Безбородова, Л. А. Дирижирование [Текст] : [учеб. пособ.]. - М. : Просвещение, 1985. - 176 с. : ил. - 0-30. 2нот
5. Бонфельд, М. Ш. Введение в музыкознание : учеб. пособие для вузов / М. Ш. Бонфельд. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 219, [1] с. : ил.нот. - (Учеб. пособие для вузов).
6. Вейнгартнер, Ф. Исполнение классических симфоний [Текст] : Советы дирижерам. Т. 1 / [пер., послесл. Л. Гинзбурга]. - М. : Музыка, 1965. - 308 с., нот.

7. Гинзбург, Л. М. Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования [Текст] . - М.: Сов. композитор, 1981. - 300 с. 1 нот
8. Гордеев, В. П. Дирижирование джазом : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2006. - 375 с. : нот., схем. - Библиогр.: с. 322-325.
9. Иванов-Радкевич, А. П. О воспитании дирижера [Текст] . - М. : Музыка, 1973. - 78 с.
10. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв. – М.: Лань, Планета музыки, 2010. – 432 с.
11. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания [Электронный ресурс] : [Учеб. пособие] / Андрей Юрьевич ; А.Ю. Кудряшов. - Москва : Планета музыки, 2010. - 427, [1] с. : ил., портр., нот. ; 22 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр. : с. 422-426 (по темам) и в подстроч. примеч.
12. Мюнш, Ш. Я - дирижер [Текст] : пер. с фр. - М. : музыка, 1982. - 63 с.
13. Основы теоретического музыкознания : учеб. пособие / под ред. М. И. Ройтерштейна. - М. : Академия, 2003. - 271, [1] с.
14. Степанов, Н. И. Музыкальное исполнительство : Оптимизация исполнительских действий в музыкальном творчестве : монография : [учеб. пособие]. - М. : [МПУ], 2006. - 236 с. : схем. - Библиогр.: с.224-233.

Электронные базы данных и/или Электронно-библиотечные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: <http://elibrary.ru/>
2. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
3. Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»: <http://www.biblio-online.ru/>
4. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» <http://www.bibliorossica.com/>
5. Электронная библиотека «Рукопт» <https://rucont.ru/>

Нотные ресурсы:

1. International Music Score Library Project – свободная библиотека музыкальных партитур http://imslp.org/wiki/Main_Page
2. Нотный архив Бориса Тараканова - <http://notes.tarakanov.net/>
3. Международный музыкальный клуб. Нотная библиотека <http://mmk-forum.com/forumdisplay.php?f=216/>
4. Нотная библиотека <http://nlib.org.ua/>
5. Нотная библиотека «Ноты тут!» [http://noty-tut.ru/category/biblioteka/fp/;](http://noty-tut.ru/category/biblioteka/fp/)
6. Каталог нот <http://propianino.ru/katalog-not/>

