

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе

_____ О.В. Перич
"29" мая 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

МЕТОДИКА РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ

по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень высшего образования – бакалавриат)

Форма обучения: очная, заочная

Профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Квалификация
Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по направлению подготовки:	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень высшего образования – бакалавриат)
<i>профиль:</i>	<i>Оркестровые духовые и ударные инструменты</i>
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 августа 2017 г. № 730
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции РФ 22 августа 2017 года № 47895
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ О.В. Перич 29.05.2023 г.
Одобен:	Решением Ученого совета 29.05.2023 г., протокол № 8
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра оркестровых инструментов (секция духовых и ударных инструментов)
Выпускающая кафедра (кафедры):	Кафедра оркестровых инструментов (секция духовых и ударных инструментов)
Примерная образовательная программа утверждена:	—
04 Культура и искусство	нет
Составитель:	Доцент Турова С.В. Лауреат международных конкурсов, доцент Ещенко А.Б.
Рабочая программа дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры оркестровых инструментов № 11 от «17» мая 2022 г.
Согласована:	Зав. кафедрой – профессор Ф.Г. Кальман _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебной работы*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 *Перечень учебной литературы*
 - 7.2 *Ресурсы сети «Интернет»*
 - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

формирование комплекса знаний в области современной методики репетиционной работы с оркестровыми коллективами.

Задачи дисциплины:

- обобщение и углубление знаний в области музыкального исполнительства, дисциплин дирижерского цикла, педагогики и психологии творчества;
- овладение методикой проведения репетиционного процесса в оркестровых коллективах разной степени музыкальной подготовленности;
- изучение принципов составления оркестрового репертуара;
- ознакомление с организационной стороной работы руководителя оркестрового коллектива.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «Методика репетиционной работы» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в формировании компетенций УК-3, ПК-2.

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1 Определяет свою роль в команде (творческом коллективе), исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. УК-3.2 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды (творческого коллектива). УК-3.3 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную ответственность за общий результат.	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: -этапы и виды репетиционной работы с оркестром; - основную учебно-методическую литературу по обучению дирижированию. Уметь: -делать дирижерско-исполнительский анализ партитуры; -планировать репетиционный процесс.
ПК-2 Способен демонстрировать навыки репетиционной работы, в том числе с партнерами по ансамблю и в составе творческих коллективов	ПК-2.1 Демонстрирует понимание задач репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных условиях.	Владеть: -навыками работы над партитурой; -методикой репетиционной работы с оркестром.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методика репетиционной работы» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока Дисциплины (модули).

**4. Объем дисциплины и виды учебной работы
(очная форма обучения)**

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)									Всего часов	Форма промежуточной аттестации
	Контактная работа							Самостоятельная работа	Контроль		
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА				
7	17	17						19		36	–
8	12	12						24		36	зачет
Общая трудоемкость, часы										72	
Зачетные единицы										2	

(заочная форма обучения)

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)									Всего часов	Форма промежуточной аттестации
	Контактная работа							Самостоятельная работа	Контроль		
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА				
7	2	2						34		36	–
8	2,3	2					0,3	30	3,7	36	зачет
Общая трудоемкость, часы										72	
Зачетные единицы										2	

5. Содержание дисциплины

**5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы
(очная форма обучения)**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		Лекции	Самостоятельная работа	Контроль	Всего
7 семестр					
1.	Дирижирование как особый вид музыкально - исполнительского искусства.	2	2	—	4
2.	Дирижер оркестра как художественно-творческая личность. Основные функции и задачи дирижера.	2	2	—	4
3.	Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности дирижера.	2	2		4
4.	Репертуар как основа художественной деятельности оркестра. Принципы выбора репертуара дирижером.	2	2		4

5.	Основные этапы работы дирижера над партитурой	2	2		4
6.	Дирижерско-исполнительский анализ партитуры.	3	4		7
7.	Планирование репетиционной работы с оркестром.	2	3		5
8.	Организационно-педагогическая подготовка репетиционной работы с оркестром.	2	2		4
	Всего 7 семестр:	17	19	–	36
8 семестр					
9.	Педагогические принципы руководства коллективом исполнителей. Формы и методы репетиционной работы.	2	4	–	6
10.	Основные этапы репетиционной работы над музыкальным произведением.	2	4	–	6
11.	Творческая лаборатория дирижера оркестра. Работа над темпом, динамикой, звукоизвлечением, ансамблем.	2	4		6
12.	Исполнительские задачи дирижера-аккомпаниатора.	2	4		6
13.	Подготовка к концертному выступлению. Цели и задачи генеральной репетиции.	2	4		6
14.	Организация и проведение концертных выступлений оркестра.	1	4		5
	Зачет:	1		–	1
	Всего 8 семестр:	12	24	–	36
	ИТОГО:	29	43	–	72

(заочная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		Лекции	Самостоятельная работа	Контроль	Всего
7 семестр					
1.	Дирижирование как особый вид музыкально - исполнительского искусства.		4	—	4
2.	Дирижер оркестра как художественно-творческая личность. Основные функции и задачи дирижера.		4		4
3.	Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности дирижера.	0,5	4		4,5
4.	Репертуар как основа художественной деятельности оркестра. Принципы выбора репертуара дирижером.	0,5	4		4,5
5.	Основные этапы работы дирижера над партитурой		5		5
6.	Дирижерско-исполнительский анализ партитуры.		5		5
7.	Планирование репетиционной работы с оркестром.	0,5	4		4,5

8.	Организационно-педагогическая подготовка репетиционной работы с оркестром.	0,5	4		4,5
Всего 7 семестр:		2	34		36
8 семестр					
9.	Педагогические принципы руководства коллективом исполнителей. Формы и методы репетиционной работы.	0,5	4		4,5
10.	Основные этапы репетиционной работы над музыкальным произведением.	0,5	5		5,5
11.	Работа над темпом, динамикой, звукоизвлечением, ансамблем.	0,5	5		5,5
12.	Исполнительские задачи дирижера-аккомпаниатора.		6		6
13.	Подготовка к концертному выступлению. Цели и задачи генеральной репетиции.	0,5	5		5,5
14.	Организация и проведение концертных выступлений оркестра.		5		5
				3,7	3,7
	Зачет:			0,3	0,3
	Всего 8 семестр:	2	30	4	36
	ИТОГО:	4	64	4	72

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание лекций

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
7 семестр	
Тема 1. Дирижирование как особый вид музыкально-исполнительского искусства. Основные этапы его развития	Г. Берлиоз и Р. Вагнер - основоположники современного дирижёрского исполнительского искусства. Интерпретационная сущность дирижёрского искусства. Хейрономия древнего периода и эпохи средневековья. «Шумное» управление коллективом музыкантов (баттута) в XVI-XVII веках (Ж. Б. Люлли). Генерал-бас и дирижирование за клавишом в XVII-XVIII веках. Система двойного дирижирования. Руководящая функция скрипача-концертмейстера. Дирижёр-капельмейстер (тактоотбиватель) - (И. Штраус). «Изящное» дирижирование Ф. Мендельсона и К.-М Вебера (лицом к оркестру). Дирижёр-интерпретатор - новая эпоха в дирижёрско-исполнительском искусстве (Г. Берлиоз и Р. Вагнер).
Тема 2. Дирижёр оркестра как художественно-творческая личность. Основные функции и задачи дирижёра	Персимфанс в 20-е - начало 30-х годов XX столетия. Деятельность Л. М. Цейтлина. Причины исторической несостоятельности первого симфонического оркестра (ансамбля) без дирижёра. Современный дирижёр как интерпретатор музыки. Его главнейшая функция - управление художественной стороной оркестрового исполнительства. Функция обеспечения исполнительского ансамбля. Соот-

	ношение художественно-образного начала и тактирования в искусстве дирижирования. Дирижёр - организатор, педагог, художник. Соотношение названного триединства в деятельности дирижёра с различными по уровню
Тема 3. Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности дирижёра	Общие и специальные требования, предъявляемые к дирижёру оркестра. Музыкантские, артистические и педагогические способности дирижёра. Два уровня художественной подготовки дирижёра: как музыканта-инструменталиста и как дирижёра-исполнителя. Типология дирижёров по Г.Л. Ержемскому: а) «ремесленник-регулирующий»; б) «дирижёр-иллюстратор»; в) «дирижёр-реставратор»; г) «дирижёр-созидатель». Психологические качества руководителя оркестра. Организация своеобразного педагогического процесса во взаимодействии с оркестром. Особенности педагогического вмешательства в художественно-исполнительский процесс. Традиционная типология дирижёров: а) авторитарный тип (А. Тосканини); б) демократический тип (Г.Н. Рождественский); в) либеральный тип (Н.Г. Рахлин).
Тема 4. Репертуар как основа художественной деятельности оркестра. Принципы выбора репертуара дирижёром	Основные принципы выбора репертуара для оркестра: а) учёт статуса и типа оркестра при выборе репертуара (воспитательно-педагогическая или художественно-исполнительская его направленность); б) художественный уровень репертуара (соотношение лучших художественных образцов и популярной музыки); в) соответствие партитур музыкальных произведений инструментальному составу оркестра (возможность корректировки партитур); г) соответствие репертуара техническому и художественно-исполнительскому уровню оркестра.
Тема 5. Основные этапы работы дирижёра над партитурой	Анализ и синтез как взаимосвязанные мыслительные операции. Формулы: «Общее - частное - общее». Сравнение и обобщение. Три этапа работы над партитурой: а) ознакомление; б) структурно-функциональный анализ; в) формирование исполнительской интерпретации. Музыкально-теоретический и дирижёрско-исполнительский анализ партитуры.
Тема 6. Дирижёрско-исполнительский анализ партитуры	План анализа формы и выразительных средств музыки: композиционная структура-форма; ладо - тональный план; метроритмическая характеристика; темповая характеристика; динамическое развитие; тембрально - регистровая характеристика; штрихи и приёмы звукоизвлечения; характеристика мелодии; гармонический анализ; характеристика фактуры. Определение художественно-исполнительских и дирижёрско-технологических задач. Выработка методики работы с оркестром.
Тема 7. Планирование	Анализ партитуры и учёт особенностей состава оркест-

репетиционной работы с оркестром	ра как отправной момент планирования репетиционной работы с оркестровым коллективом. Три принципиальных вопроса, учитываемых при планировании репетиций: а) объём и сложность музыкального произведения; б) художественно-исполнительский и технический уровень оркестрантов (квалификация оркестра); в) количество репетиций и их продолжительность. Репетиционный план общего характера и детально разработанный план. Учёт дидактических принципов. Особенности планирования работы на разных этапах готовности музыкального произведения.
Тема 8. Организационно-практическая подготовка репетиционной работы с оркестром	Подготовка для репетиции помещения, инструментария, оркестровых партий. Санитарно-гигиенические нормы для проведения репетиций с оркестром (температурный режим, продолжительность занятий и т.д.). Нас тройка струнных оркестровых инструментов и всего оркестра в целом. Характеристика различных видов медиаторов. Корректировка оркестровых партий (уточнение штрихов, нюансов и т.д., определение аппликатуры).
8 семестр	
Тема 9. Педагогические принципы руководства коллективом исполнителей. Формы и методы репетиционной работы	Система дидактических принципов. Специфика коллективного исполнительства. Особенности репетиционной работы с различными видами и типами оркестров. Три организационные формы проведения репетиций: а) общеоркестровая; б) групповая; в) индивидуальная. Соотношение различных форм репетиций в дирижёрско-оркестровой практике. Методы репетиционной работы: а) словесные (рассказ, беседа, объяснение, инструктаж, указание, замечание); б) практические (исполнительский показ, напевание мелодии, повтор материала и так далее).
Тема 10. Основные этапы репетиционной работы над музыкальным произведением	Три этапа практической работы над музыкальным произведением: а) ознакомление в общих чертах (проигрывание); б) тщательная проработка нотного текста; в) воссоздание художественного образа музыкального произведения. Аналогия с этапами работы дирижёра над партитурой. Содержание второго этапа работы дирижёра с оркестром (рабочий темп, усвоение ритмики и полиритмики, воспроизведение динамических оттенков, установление динамического баланса, осмысление штрихов и приёмов исполнения, функций оркестровых партий и так далее). Художественно-технологическое единство процесса.
Тема 11. Творческая лаборатория дирижёра оркестра. Творческая лаборатория дирижера оркестра. Работа над темпом, динамикой,	Четыре свойства звука (высота, громкость, продолжительность, тембр). Особенности звукоизвлечения на струнных инструментах и баяне. Соотношение регистра и силы звука. Интонирование как осмысленное «произношение» звуков. Штрихи как важнейшее средство выразительности. Артикуляция как чёткое «произношение» зву-

звучанием, ансамблем	ков. Метроритм как фактор ансамблевого единства. Темп и музыкальное время. «Живой» и неизменный темп. Правило: элемент спокойствия в быстром движении и элемент подвижности в медленном движении. «Рабочий» темп. Метроном Мельцеля. Порядок определения оптимального темпа. Относительность обозначения динамики. Динамическая градация. Динамика и нюансировка. Порядок выполнения крещендо и диминуэндо. Полидинамика. Правило: унификация силы звучания в одной оркестровой партии и дифференциация силы звучания в разных оркестровых группах. Эстетика звучания и «форсированный звук».
Тема 12. Исполнительские задачи дирижёра-аккомпаниатора	Солист - дирижёр - оркестр: их функции и взаимообусловленность. Соотношение солирующего инструмента (голоса) и оркестра в аккомпаниаторской практике дирижёра. Творческое содружество солиста и дирижёра как основа художественности исполнения музыки. Проблема ансамблевого единства. Дыхание певца и «дыхание» дирижёра. Проблема звукового баланса системы «солист - оркестр». Художественная инициатива солиста и дирижёра.
Тема 13. Подготовка к концертному выступлению. Цели и задачи генеральной репетиции	Концертная деятельность как средство музыкально-эстетического воспитания слушателей и пропаганды музыки. Концертно-просветительская деятельность и её особенности. Формы концертно-исполнительской деятельности. Психолого-художественные особенности проведения публичного концерта. Генеральная репетиция как последний этап подготовки к концерту. Особенности генеральной репетиции, её цели и задачи (достижение цельности, «запаса прочности» исполнительства и т.д.).
Тема 14. Организация и проведение концертных выступлений оркестра	Обыгрывание концертной программы как важнейший этап в деятельности дирижёра и оркестра. Цели и задачи обыгрывания программы. Планирование и организация концертных выступлений. Подготовка и проведение концертов. Принципы проведения концертных выступлений оркестра. Психологические факторы, влияющие на художественный результат публичного концерта. Проблема эмоциональности концертных выступлений и творческого подхода к исполнительству.

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих библиотеку и читальный зал, фонотеку, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

(очная форма обучения)

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)	
	7	8
Семестры	7	8
Работа с литературой	10	15
Работа с Интернет-ресурсами	5	3
Работа с аудио- и видеоматериалами	2	1
Работа над исполнительским репертуаром	2	2
Всего	19	24
ИТОГО	43	

(заочная форма обучения)

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)	
	7	8
Семестры	7	8
Работа с литературой	22	17
Работа с Интернет-ресурсами	8	8
Работа с аудио- и видеоматериалами	2	2
Работа над исполнительским репертуаром	2	3
Всего	34	30
ИТОГО	64	

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Перечень учебной литературы

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. – Л., 1981.
2. Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. – М., 1976.
3. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижёра. – М., 1973.
4. Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка: учебное пособие. - М.: Музыка, 1967.
5. Канерштейн М. Вопросы дирижирования: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Музыка, 1972.
6. Мазель Л.А. Анализ музыкальных произведений: Элементы музыки и методика анализа малых форм: учебник / Л.А. Мазель, В.А. Цуккерман. - М., 1967
7. Мусин И. Техника дирижирования / Под ред. Л. Раабена. - 2-е изд., доп. - СПб.: Музыка, 1994, 1967.
8. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей: учебное пособие / Б. М. Теплов. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 488 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129241>.
9. Тюлин Ю.Н. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации: музыкальная фактура: учебное пособие / Ю. Тюлин. - М.: Музыка, 1976
10. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие / В.Н. Холопова; В.Н. Холопова. – СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013.

7.2. Ресурсы сети «Интернет»

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
<http://mkrf.ru>

Портал Культура. РФ <https://www.culture.ru/>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)
<http://www.dv-art.ru/eiee/>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань
<https://e.lanbook.com/>

Современные профессиональные базы данных

Бесплатный архив нот <http://imslp.ru>

Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <https://elibrary.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Нотный архив Б. Тараканова <http://notes.tarakanov.net>

Ноты И. С. Баха <http://bachmusic.narod.ru>

Хостинг аудиофайлов <https://soundcloud.com/>

Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

Музыкальная энциклопедия <http://music-dic.ru>

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка) <http://encyclopedia.ru>

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

– Текстовый редактор (Microsoft Office Word);

– Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Comodo Internet Security)

Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для групповой работы обучающихся с преподавате-

лями. Оборудование и технические средства обучения: учебные столы, учебные стулья, доска, проектор с акустической системой, колонки, телевизор, системный блок и монитор.

Помещения для самостоятельной работы: библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса.

Вопросы к зачёту

1. Основные этапы развития дирижёрского искусства.
2. Специфика дирижёрско-оркестрового исполнительства.
3. Выдающиеся отечественные дирижёры-симфонисты.
4. Дирижёр как художественно-творческая личность.
5. Основные функции и задачи дирижёра оркестра.
6. Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности дирижёра.
7. Дирижёр оркестра - организатор, педагог, художник.
8. Принципы выбора репертуара дирижёром.
9. Работа дирижёра над партитурой.
10. Дирижёрско-исполнительский анализ партитуры.
11. Планирование репетиционной работы с оркестром.
12. Формы и методы репетиционной работы с оркестром.
13. Работа дирижёра с оркестром над звуком.
14. Работа дирижёра с оркестром над ансамблем.
15. Работа дирижёра с оркестром над темпом и динамикой.
16. Дирижёр оркестра как аккомпаниатор.
17. Цели и задачи генеральной репетиции.
18. Организация и проведение концертных выступлений оркестра.