

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Академии хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

ПРИНЯТО

на заседании Ученого совета
АХИ имени В.С. Попова
Протокол № 7

от «14» декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора Академии
хорового искусства имени
В.С. Попова, профессор

А.В. Соловьёв

«14» декабря 2020 г.

Дополнительная профессиональная программа
(повышения квалификации)

**Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром**

Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения - 72 часа

Москва
2020

Дополнительная профессиональная программа реализуется в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Академии хорового искусства имени В.С. Попова

Дополнительная профессиональная программа «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром» одобрена на заседании Ученого совета. Протокол № 7 от 14 декабря 2021 г.

Согласовано:

Первый проректор – проректор по учебной работе и развитию, кандидат искусствоведения

/ Красногорова О.А./

СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплекс основных характеристик программы

- 1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы
- 1.2. Цель и задачи программы
- 1.3. Область применения программы
- 1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы
- 1.5. Форма обучения и объем программы
- 1.6. Условия аттестации и форма документа о повышении квалификации

2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

- 2.1. Учебный план
- 2.2. Календарный учебный график
- 2.3. Рабочие программы учебных модулей

3. Организационно-педагогические условия

- 3.1. Организация образовательного процесса
- 3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
- 3.3. Материально-техническое обеспечение программы

4. Форма аттестации, критерии оценки

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями);
- Устав и иные локальные нормативные акты Академии.

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017г. №1119).

1.2. Цель и задачи программы

Цель – усовершенствование знаний, умений и навыков по руководству оперно-симфоническим коллективом; изучение передового опыта в освоении приемов репетиционной работы с оркестром, хором, солистами-вокалистами.

Задачи:

- овладение различными видами дирижёрской мануальной техники;
- формирование навыков репетиционного процесса с оперно-симфоническим коллективом, комплексного изучения оркестровой партитуры, постановки и решения конкретных исполнительских задач в процессе репетиции.

1.3. Область применения программы

Настоящая программа предназначена для подготовки специалистов в области культуры и искусства – граждан РФ, стран СНГ, иностранных граждан, связанной с осуществлением художественного руководства и управлением оперно-симфоническим оркестром, педагогической деятельности в соответствующей области.

На основании пункта 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению данной дополнительной программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Программа предусматривает наличие высшего образования или среднего

профессионального образования по специальностям (направлениям подготовки) по основным образовательным программам по дирижированию.

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы

Программа направлена на совершенствование следующих универсальных (УК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК):

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

ОПК-6: Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

В результате освоения программы слушатели должны:

знать:

- традиции исполнительской дирижерской школы и стремиться к их продолжению;
- основные положения методики работы с оперно-симфоническим коллективом;
- методику работы с творческим коллективом; основные этапы репетиционного процесса - от стадии разучивания до концертного выступления, специфику каждого этапов;

уметь:

- осуществлять творческое руководство над исполнительским коллективом, проявляя профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением при помощи развитой мануальной техники;
- демонстрировать знание и практический опыт владения широким музыкальным репертуаром, включающим произведения разных стилей и эпох;
- грамотно и эффективно выстраивать репетиционный процесс;

владеть:

- мануальной техникой дирижирования оперно-симфоническим оркестром;
- методикой исполнительского анализа партитур на высоком уровне;
- методикой анализа оперно-симфонических партитур.

1.5. Форма обучения и объем программы

Объем дополнительной образовательной программы: 72 академических часа.

Форма обучения: очная.

1.6. Условия аттестации и форма документа о повышении квалификации

Освоение дополнительной профессиональной программы завершается итоговой аттестацией в форме зачета.

Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

2.1. Учебный план

№	Наименование дисциплины	Всего часов	Объем работы в часах с преподавателем			Самостоятельная работа (заочная)
			Лекции	Индивидуальные	Итоговая аттестация	
1	Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром	72	-	36	2	34
	Итого	72	-	36	2	34

2.2. Календарный учебный график (рекомендуемый календарный учебный график)¹

Учебные недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A

Условные обозначения:

X – индивидуальные занятия.

A – итоговая аттестация.

2.3. Рабочие программы учебных модулей

№	Наименование дисциплины	Всего часов	Объем работы в часах с преподавателем			Самостоятельная работа (заочная)
			Лекции	Индивидуальные	Итоговая аттестация	
1	Дирижирование оперно-симфоническим оркестром	62	-	32	-	30
2	Приемы репетиционной работы с оркестром	8	-	4	-	4
3	Итоговая аттестация	2	-	-	2	
		72		38		34

Содержание учебного модуля 1:

№	Наименование дисциплины	Всего часов	Объем работы в часах с преподавателем			Самостоятельная работа (заочная)
			Лекции	Индивидуальные	Итоговая аттестация	
1	Дирижирование оперно-симфоническим оркестром	62	-	32	-	30

¹ По желанию обучающегося обучение может быть организовано по индивидуальному календарному учебному графику. Индивидуальный календарный учебный график составляется совместно с преподавателями и концертмейстерами, реализующими программу. Сроки обучения определяются условиями договора.

Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Учебный модуль предусматривает разделы:

- дирижирование в оркестре частью симфонии или классической увертюрой;
- дирижирование инструментальным концертом;
- дирижирование в оркестре инструментальным концертом;
- дирижирование отрывками из опер.

Практическое ознакомление со специфическими элементами дирижерской техники оперно-симфонического оркестра.

Материал для овладения приемами дирижерской техники — отдельные части или фрагменты симфонических произведений. Основные требования к этому материалу — конкретность, наглядность, позволяющие детально изучить тот или иной технический прием.

Знакомство с навыками, приемами инструментального аккомпанемента. Наряду с прохождением симфонической литературы, дирижирование инструментальным концертом. Знакомство с навыками оперного дирижирования (сцена, часть оперного акта), дирижирование в классе оперой (или ее частью) из репертуара оперного театра.

Обучающемуся необходимо учитывать закономерности концертно-сценической деятельности во время всей предварительной работы над концертной программой. В основе исполнительской деятельности должно лежать решение нескольких задач:

- художественных (проникновение в авторский замысел, передача глубины содержания исполняемого произведения);
- психологических (умение погружаться в эмоционально-образный строй произведения; умение владеть собой, преодоление эстрадного волнения, нахождение оптимального сценического состояния, самоконтроль и способность корректировать свои действия в процессе исполнения).
- организационных (планирование процесса работы над произведением, выбор методов и средств работы).

Содержание учебного модуля 2:

№	Наименование дисциплины	Всего часов	Объем работы в часах с преподавателем			Самостоятельная работа (заочная)
			Лекции	Индивидуальные	Итоговая аттестация	
2	Приемы репетиционной работы с оркестром	8	-	4	-	4

Самостоятельное изучение обучающимся партитуры, намеченной к изучению оперы, до начала практической работы. Свободное знание словесного текста. Постигание особенностей репетиционной работы с оркестром: работы с руководителями спектакля (дирижером, хормейстером), с исполнительскими требованиями руководителей хора.

Уточнение темпов отдельных сцен и фрагментов, установление принятых в данной постановке купюр, ретушей или других изменений в партиях.

Составление плана работы с творческим коллективом. Ознакомление с приемом «опережения», необходимым при осуществлении «передач» на больших сценических площадках. Постигание особенностей работы дирижера с певцами.

3. Организационно-педагогические условия

3.1. Организация образовательного процесса

Реализация программы обеспечивается:

- нормативно-правовыми документами, федеральными государственными стандартами и требованиями, локальными актами Академии;
- учебной и учебно-методической документацией;
- учебными и учебно-методическими пособиями.

Обучающимся обеспечен доступ ко всем перечисленным материалам.

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы в Академии обеспечивается высококвалифицированными специалистами, научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися художественно-творческой, научно-методической деятельностью.

3.3. Ресурсное обеспечение дополнительной профессиональной образовательной программы

Академия обеспечивает необходимые условия для реализации ДПП.

Необходимый для реализации программы перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает:

- концертный зал площадью 234 кв.м., рассчитан на 150 мест (оснащен концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli, органом Viscount UNICO P35 и хоровыми станками);
- театральный зал;
- кабинеты вокала и дирижирования;
- фонотека с аудио-, видеофондами, мультимедийными материалами.

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных музыкальными инструментами: роялями и фортепиано, интерактивными комплексами с устройствами записи и трансляции, выходом в Интернет, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы.

Материально-техническая база Академии отвечает программно-техническим условиям реализации образовательной программы с

применением дистанционных образовательных технологий.

В течение периода обучения слушателям предоставляется доступ к методическим и видеоматериалам практических занятий с хором, ссылкам на концерты, размещенным в сети Интернет.

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению:

Дополнительная профессиональная программа оснащена следующими видами учебно-методических материалов в печатном и цифровом виде:

- Списками учебно-методической и дополнительной литературы;
- Списками хоровых партитур, необходимых к ознакомлению обучающихся;
- Ссылками на Интернет-ресурсы с материалами, необходимыми для освоения программы.

Учебно-методические материалы размещены на сайте, представлены в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

4. Форма аттестации, критерии оценки

К итоговой аттестации допускаются слушатель, успешно освоивший план программы.

Итоговая аттестация проводится в форме **зачета**: демонстрации программы перед комиссией.

Критерии оценки:

«Зачтено»	Оценка выставляется за выступление, обнаруживающее: <ul style="list-style-type: none">• понимание основных процессов по изучаемым разделам дисциплины;• владение выразительными средствами и техническими приемами;• артистичной подачей музыкального материала.
«Не зачтено»	Оценка выставляется за выступление, обнаруживающее: <ul style="list-style-type: none">• непонимание основных процессов по изучаемым разделам дисциплины;• слабое владение выразительными средствами и основными техническими приемами;• формальной подачей музыкального материала.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Основная литература:

- Дехант, Г. Дирижирование. – Н. Новгород : Деком, 2000. – 446 с.
- Ержемский, Г. Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. - СПб. : Деан, 1993. – 260 с.

- Мусин, И. А. Язык дирижёрского жеста. – М. : Музыка, 2006. - 232 с.
- Ольхов, К. А. Теоретические основы дирижерской техники. – 2-е изд. – Л. : Музыка, 1984. – 160 с.
- Птица, К. Б. О музыке и музыкантах: [Ст. разных лет] / Клавдий Птица; [Предисл. Б. Тевлина, Л. Ермаковой]. – М. : Изд-во "ИЧП "Мистикос Логинов", 1995. – 437, [1] с.
- Рождественский, Г. Н. Дирижерская аппликатура. – Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1974. – 101 с.
- Рождественский Г. Треугольники. Триптих. – М. : Слово; Издательский Дом «Классика-XXI», 2001. – 432 с.
- Хайкин, Б. Э. Беседы о дирижерском ремесле: статьи. – М. : Советский композитор, 1984. - 264 с.
- Сидельников, Л.С. Симфоническое исполнительство. Теория и эстетика : исторический очерк. – М. : Советский композитор, 1991. – 285 с.

Дополнительная литература:

- Гинзбург, Л. М. Избранное: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования: Посвящается Е.А. Мравинскому. – М. : Советский композитор, 1981. – 302 с.
- Диев, Б. А. Совершенствование дирижерского аппарата : учебное пособие-хрестоматия. – Переизд. – М. : Композитор, 2011. – 82 с.
- Иванов-Радкевич, А. О воспитании дирижера. - М. : Музыка, 1973. – 78 с.
- Канерштейн, М. М. Вопросы дирижирования. – М. : Музыка, 1972. – 255 с.

Информационное обеспечение:

- Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ к полнотекстовым документам, режим доступа: <http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>
- Национальная электронная библиотека, режим доступа: <https://нэб.рф>
- Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
- Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
- Библиотека диссертаций, режим доступа: <http://dslib.net>
- Google Академия, режим доступа: <https://scholar.google.ru>
- Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>
- Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: <http://nlib.org.ua>
- Классическая музыка, режим доступа: <http://www.olofmp3.ru>
- Нотный архив Б. Тараканова, режим доступа: <http://notes.tarakanov.net>