

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соколов Александр Сергеевич
Должность: Исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 22.10.2021 16:09:27
Уникальный программный ключ:
508bd2e5917c9f5ea01fcbcf47b4c72dba4996a8f

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Дирижирование»

Цели и задачи учебной дисциплины:

- дирижирование различными видами профессиональных исполнительских коллективов (симфоническим оркестром, коллективами музыкальных театров);
- развитие у обучающихся самостоятельности в работе над музыкальным произведением, развитие способности к самообучению;
- выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов художественного процесса;
- руководство творческими коллективами, музыкальными театрами, концертными организациями, менеджмент в области музыкального искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного репертуара;
- традиции своей исполнительской школы и стремиться к их продолжению;
- специальную литературу по вопросам техники дирижирования и исполнительской интерпретации;
- современные методики работы с творческими коллективами;

Уметь:

- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения;
- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов;
- самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров;

— применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

— осуществлять творческое руководство исполнительским коллективом (оркестром, артистами музыкального театра), проявляя профессиональную компетентность, уверенность в достижении поставленной цели, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением;

— добиваться высоких результатов с помощью интеллекта, художественных эмоций и развитой мануальной техники;

— создавать собственную исполнительскую концепцию, воплощая в жизнь композиторские намерения;

— проявлять исполнительскую волю, артистизм, способность художественно воздействовать на аудиторию;

— демонстрировать знание и практический опыт владения обширным музыкальным репертуаром, включающим произведения разных эпох стилей;

— объективно оценивать результаты своей творческой деятельности;

— грамотно составлять программы своих концертных выступлений;

— раскрывать художественное содержание музыкального произведения.

Владеть:

— навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров;

— навыками поиска исполнительских решений;

— навыками психической саморегуляции;

— навыками в области профессиональной терминологии;

— навыками техники дирижирования;

— навыками исполнительского анализа музыкальных произведений;

— навыками самостоятельной работы с партитурами, учебно-методической и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, связанными с проблематикой изучаемой дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины — 160 часов, аудиторной работы — 160 часов. Время изучения — 1, 2, 3, 4 семестры.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Чтение партитур»

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов-дирижеров профессиональных навыков чтения оркестровых партитур разных составов.

Задачи дисциплины:

- воспитание высотного и тембрового внутреннего слышания партитуры и ее элементов;
- усвоение различных типов оркестровой фактуры и способов их переложения для фортепиано;
- формирование умения убедительно «воссоздавать» оркестровые партитуры на фортепиано как в обычном клавирном варианте, так и в виде «фортепианной партитуры» (ближе к оркестровому дирекциону), анализируя для этого функциональное взаимодействие всех компонентов целого;
- овладение навыками передачи на фортепиано разной степени насыщенности, сгущения и разрежения отдельных регионов оркестра;
- умение подчеркивать при исполнении на фортепиано отдельные динамические эффекты, в особенности связанные с инструментами медной духовой группы;
- освоение способов возможной редукции фигурационных элементов и фактурных линий: дублировок, удвоений и тембровых смещений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- расположение голосов и партий хора, инструментов и групп оркестра в партитурной системе;
- особенности записи партий транспонирующих (в том числе с октавным перемещением) инструментов и инструментальных партий во всех используемых ключах *до*;
- различные способы обозначения цифрованного баса и нотации флажолетов.

Уметь:

- свободно исполнять на фортепиано и читать с листа оркестровые партитуры или их фрагменты;
- правильно представлять себе тембровое и динамическое соотношение голосов, партий и групп, основных и дополнительных элементов фактуры;
- уверенно и грамотно ориентироваться в достаточно сложном партитурном тексте, расположенном в развернутой системе нотоносцев и включающем разные оркестровые группы.

Владеть:

- техникой чтения оркестровых партитур;
- навыками быстрого зрительного «охвата» и мысленно-слухового обобщения всех компонентов хоровой и оркестровой ткани, особенно необходимыми при наличии в ней фактурных «разрывов», дублировок и перекрещиваний.

Общая трудоемкость дисциплины — 2 зачетные единицы (72 часа), аудиторной работы — 72 часа. Время изучения — 1, 2, 3, 4 семестры.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Инструментовка»

Целью учебной дисциплины является формирование у студента фундаментальных теоретических знаний, умений и практических навыков, необходимых в работе над партитурами произведений различных эпох, музыкальных направлений, стилей, жанров и форм. Глубокое постижение авторского замысла на основе овладения и раскрытия возможностей оркестра, изучение творчества классиков и выдающихся композиторов современности является важнейшим средством для достижения этой цели.

Задачи дисциплины:

- получение представления о специфике звучания как отдельных инструментов, так и симфонического оркестра в целом;
- рассмотрение особенностей формирования инструментальных составов;
- всестороннее изучение исторических процессов музыкально-стилевого развития инструментально-оркестрового мышления;
- получение необходимых сведений о записи 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;
- приобретение навыков аналитической работы с оркестровой партитурой;
- рассмотрение основных тенденций тембрового мышления в XX веке.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- технические и выразительные возможности инструментов симфонического оркестра;
- основные типы соединения инструментов в аккорды;

- особенности организации оркестровой фактуры;
- принципы достижения сбалансированного звучания инструментов в оркестровой вертикали;
- правила записи оркестровых партитур;
- художественное назначение многообразных технологических приемов оркестровки и понимать закономерности оркестрового мышления;
- теоретические основы формирования оркестровой партитуры, то есть иметь представление о тембровом и динамическом характере оркестровых партий и групп, о координации отдельных голосов и групп между собой, о соотношении главных и второстепенных элементов оркестровой фактуры.

Уметь:

- формировать оркестровую форму во взаимосвязи с драматургией музыкального произведения;
- объективно оценивать технические и исполнительские характеристики музыкальных произведений для различных инструментальных составов и оркестра;
- свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры, в общепринятых условных системах изложения;
- анализировать характерные средства и приемы изложения партитуры, свойственные тому или иному историческому стилю;
- пользоваться справочной и специализированной литературой.

Владеть:

- навыками переложения музыки для различных составов оркестра (струнного, духового, малого и большого симфонического);
- оркестровым голосоведением;
- спецификой оркестровой фактуры;
- навыками редуцирования многоголосной оркестровой фактуры в соответствии с реальными возможностями их переложения для фортепиано;

- принципами построения оркестровой драматургии;
- специальными знаниями о современном оркестре;
- навыками аналитической работы с оркестровой партитурой;
- профессиональными понятиями и терминологией;
- навыками работы со справочной и специализированной литературой;
- полученными знаниями для решения различных профессиональных задач;
- широкими знаниями в области оркестра.

Общая трудоемкость дисциплины — 2 зачетные единицы (72 часа), аудиторной работы — 72 часа. Время изучения — 1, 2, 3, 4 семестры.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Репертуар XX века»

Цели учебной дисциплины:

- подготовка высококвалифицированного специалиста, нацеленного на новые запросы современной музыкальной культуры;
- формирование у начинающего дирижера и будущего педагога представлений об обширной, но мало известной и мало изученной части репертуара;
- расширение профессионального кругозора и повышение общей гуманитарной культуры, позволяющей более точно и адекватно оценивать природу происходящих в современном искусстве изменений и новаций;
- выработка умения хорошо ориентироваться в современных художественных направлениях и течениях, ознакомление со спецификой исполнительской практики в данных областях;
- изучение актуальных проблем современного композиторского и исполнительского творчества с ориентацией на текущие процессы художественной жизни, знаковые события и проблемы;
- знакомство с новыми художественными тенденциями, как в музыкальном творчестве, так и в смежных видах искусства;

— обсуждение новых форм и методов музыкального просветительства и пропаганды музыкального искусства, отвечающих изменившейся структуре общества и запросам личности в условиях глобальной информационной культуры.

Задачи дисциплины:

— рассмотрение проблематики современного музыкального творчества в контексте общехудожественных и исторических процессов;

— освоение не изучаемого в вузовских курсах истории музыки музыкального материала из области новейших композиторских и исполнительских практик;

— ознакомление с основополагающими для музыки XX века техниками и методами композиции;

— приобретение студентами реального слухового и зрительного опыта в виде знакомства с редкими нотными изданиями и рукописями, аудио и видеозаписями;

— ознакомление с системой новых научно-методологических установок и принципов, сформировавшихся в современной практике российской и зарубежной школ культурологии, структурализма, постструктурализма и др.;

— экстраполяция приобретенных общенаучных и художественно-теоретических знаний на сферу музыкального исполнительства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основополагающие принципы различных тенденций музыкального искусства XX-XXI веков;

— новую систему категорий, понятий и терминов, отражающих и описывающих реалии современного искусства;

— специфические особенности и жанрово-эстетические проявления различных школ и направлений музыкального искусства XX-XXI веков;

— круг выдающихся имен, знаковых произведений и событий современной музыкальной и, в целом, художественной жизни России и Зарубежья;

— основные жанрово-видовые направления современного искусства, актуальные тенденции музыкально-исполнительского творчества;

— фундаментальные музыкальные и гуманитарные исследования, основные справочно-энциклопедические источники и сетевые ресурсы по проблемам теории, эстетики, философии современной музыкальной и художественной культуры.

Уметь:

— ориентироваться в основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях современной культуры;

— внедрять в современную исполнительскую практику мало исполняемые произведения, составляющие основу репертуара XX века;

— формулировать профессионально-компетентные суждения об актуальных проблемах современного музыкального и художественного творчества;

— соотносить конкретные музыкальные явления с общими художественными тенденциями в российском и мировом искусстве;

— корректно интерпретировать новейшие исполнительские технико-стилевые приемы;

— пользоваться в процессе анализа произведений современной музыки и современного искусства в целом соответствующим категориально-понятийным аппаратом;

— формулировать аргументированную критическую оценку новых произведений музыкального и смежных видов искусства.

Владеть:

— способностью аналитически осмысливать актуальные проблемы и процессы современного музыкального искусства и рассматривать их в широком контексте современной художественной культуры;

- навыками работы с учебно-методической и научной литературой;
- способностью осваивать хоровой, вокальный и инструментальный репертуар музыки XX-XXI веков;
- умением составлять профессиональный комментарий (аннотацию) к новому музыкальному произведению, проводить его адекватную жанрово-видовую и композиционно-стилевую атрибуцию;
- умением высказывать аргументированное оценочно-критическое мнение относительно новых произведений современного музыкального и художественного творчества;
- способностью характеризовать и оценивать социокультурный контекст новых музыкальных явлений и акций, прогнозировать эффект их восприятия публикой, разбираться в причинах их успеха или непонимания;
- способностью выступать в дискуссиях по проблемам современного музыкального искусства.

Общая трудоемкость дисциплины — 2 зачетные единицы (72 часа), аудиторной работы — 72 часа. Время изучения — 1, 2 семестры.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История оркестровых стилей»

Цели учебной дисциплины:

- изучение основополагающих принципов анализа оркестровой стилистики;
- изучение лексической этимологии оркестровых стилей в контексте развития оркестрового мышления авторов различных эпох, эстетических направлений и национальных школ;
- освоение современных методик атрибуции оркестровых стилей;
- овладение навыками реконструкции исторических оркестровых стилей в творческой (композиторской и исполнительской) и исследовательской практике.

Задачи дисциплины:

— привить навыки лексического анализа исторического, в том числе и авторского оркестрового стиля (специфика оркестрового мышления, средства оркестровой выразительности и их логико-тектоническое соотношение в конкретном художественно-историческом преломлении, характерные особенности оркестрового инструментария и его исторические модификации в контексте оркестрового письма и др.);

— научиться извлекать методологию анализа оркестрового стиля, прежде всего из рассматриваемого художественного явления (партитуры), а не из формализованных (общеупотребительных) методик и схем. Выработать понятийно-терминологический инструментарий для подбора анализа;

— освоить опыт стилевой атрибуции оркестровой музыки, позволяющий выявлять онтологические взаимосвязи, а также характерные отличия оркестровой стилистики ведущих оркестровых мастеров различных национальных школ и художественных направлений;

— воспитать навыки целостного, морфологического восприятия оркестрового стиля, позволяющего использовать результаты стилевого анализа оркестрового письма в индивидуальной творческой и научной работе, в том числе и в области реконструкций исторических оркестровых стилей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— лексические элементы, лежащие в основе оркестрового стилеобразования (оркестровые тембр, фактура, полифония, гармоническая вертикаль, акустика, динамика, агогика, тектоника, темпо-ритм, драматургия и др.);

— выразительные (технологические и художественные) свойства оркестровых инструментов и оркестровых групп в контексте исторического развития оркестрового письма;

— принципы формирования различных оркестровых составов, характерные особенности оркестровых палитр ведущих оркестровых мастеров разных эпох от ранних форм коллективного музицирования Средневековья и Ренессанса до наших дней;

— правила оркестровой нотации в ракурсе исторического развития различных форм фиксации оркестровой музыки, включая нормативные (общепринятые) и частные (авторские) свойства партитурной нотации ведущих оркестровых мастеров различных эпох;

— возможности грамотного стилевого «восстановления» (реконструкции) оркестровых партитур различных эпох, а также методов научной аргументации подобной работы;

— наиболее яркие примеры дирижерских интерпретаций и оркестровой музыки (включая «историческое» исполнительство), зафиксированные в звукозаписи.

Уметь:

— определять важнейшие стилеобразующие средства выразительности оркестрового письма и их логико-тектоническое соотношение (оркестровые тембр, фактура, полифония, гармоническая вертикаль, акустика, динамика, агогика, тектоника, темпо-ритм, драматургия и др.);

— ориентироваться в различных понятийных определениях оркестровой стилистики (авторский стиль, стиль эпохи, стиль национальной школы, «большой» стиль и т.д.), а также устанавливать лексические и эстетические взаимосвязи и противоречия между этими номинациями;

— воспринимать оркестровый язык в различных содержательных ипостасях: в ракурсе невербальных искусств, как самостоятельную область звуко-образного творчества, обладающего уникальными, сугубо оркестровыми свойствами художественного постижения мира;

— соотносить структурно-лексическую (языковую), образную, эстетическую характерность стилей в музыке с историческим развитием оркестрового

мышления, находить сходства и различия в атрибуции оркестровых стилей и стилевых измерений смежных искусств, повлиявших на становление оркестровки (архитектура, визуально-изобразительные искусства, литература и др.);

— разрабатывать методологию анализа оркестрового стиля на основе конкретных художественных артефактов (оркестровых партитур), использовать классические и инновационные методики анализа оркестровой стилистики;

— определять стилевое соответствие наиболее ярких дирижерских интерпретаций оркестровой музыки разных эпох, осуществлять сравнительный анализ наиболее знаковых дирижерских трактовок оркестровых сочинений.

Владеть:

— навыками системного (структурно-лексического, логико-тектонического) анализа оркестровых партитур разных стилей;

— способностью атрибуции авторского и исторического оркестрового стиля по партитуре и фонографической записи оркестрового сочинения;

— практикой расшифровки и реконструкции различных исторических видов партитурной нотации («малоавторизованные» манускрипты ранних периодов развития оркестровки и др.);

— навыками работы со справочно-энциклопедическими источниками и исследовательской литературой по проблемам становления и развития оркестровых стилей;

— способностью определять возможности (внутренние и внешние) расширения современной оркестровой лексики;

— практикой использования результатов анализа оркестровой стилистики в индивидуальной творческой (композиторской, исполнительской), научно-аналитической и педагогической работе.

Общая трудоемкость дисциплины — 2 зачетные единицы (72 часа), аудиторной работы — 72 часа. Время изучения — 3, 4 семестры.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Инструментоведение»

Целью учебной дисциплины является овладение теоретическими знаниями, необходимыми для дирижирования музыкальными произведениями для различных инструментальных составов.

Задачи дисциплины:

— изучение музыкальных инструментов, их истории, устройства, диапазона, конструктивных особенностей, приемов игры, технических возможностей, примеров использования в мировой музыкальной практике.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- тембровые качества и технологические возможности музыкальных инструментов, с целью осознанного использования их в собственном исполнительском творчестве;
- основы исполнительской техники на струнных, духовых и ударных инструментах: штрихи, аппликатуру, особые приемы звукоизвлечения;
- основные прототипы современных музыкальных инструментов;
- правила записи партитуры.

Уметь привести примеры использования конкретных инструментов в мировой музыкальной практике.

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

Общая трудоемкость дисциплины — 2 зачетные единицы (72 часа), аудиторной работы — 72 часа. Время изучения — 1, 2 семестры.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Работа с оркестром»

Целью учебной дисциплины является подготовка обучающихся к самостоятельной деятельности в области художественного руководства симфоническим оркестром.

Задачи дисциплины:

- способствование комплексному формированию общекультурной (универсальной) и профессиональной компетентности художественного руководителя творческого коллектива;
- приобретение опыта самостоятельной работы над музыкальным произведением;
- накопление и совершенствование репертуара;
- практическое освоение репетиционной работы с оркестром, подготовка и проведение репетиций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- методы организации и управления концертным (театральным) процессом;
- последовательность этапов работы над музыкальным произведением, специфику каждого этапа;
- задачи и функции дирижера на каждом из этапов.

Уметь:

- сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;
- работать с оркестром, грамотно объясняя художественные задачи и добиваясь их воплощения;
- работать с солистами;
- согласовывать звучание оркестра с акустикой зала;

- составлять концертные программы;
- создавать собственные оркестровки для различных составов оркестра.

Владеть:

- навыками самостоятельного изучения партитуры;
- навыками конструктивного взаимодействия с членами творческого коллектива.

Общая трудоемкость дисциплины — 200 часов, аудиторной работы – 72 часа, самостоятельной работы — 128 часов. Время изучения — 1, 2, 3, 4 семестры.