

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Рассмотрен и согласован
на заседании УМС КазНУИ
протокол № ___ от _____ 2024 г

ПРОЕКТ

курсов повышения квалификации для преподавателей образовательных
учреждений искусства и культуры

**«Профессиональная деятельность дирижера оркестра в сфере
музыкального образования, культуры и искусства»**

Разработчики:

Мамырбаев Е.Н., доцент

Муса М.Е., преподаватель

Кафедра «Духовые и ударные инструменты»

Астана 2024

Раздел 1. Общее положение

Образовательная программа курса повышения квалификации «Профессиональная деятельность дирижера оркестра в сфере музыкального образования, культуры и искусства» для педагогических кадров организаций музыкального образования, (далее – Программа), включает в себя круг вопросов, касающихся развития и дальнейшего совершенствования профессиональной деятельности дирижера оркестра в организациях музыкального образования, предусматривает обновление теоретических, практических знаний и расширение профессиональных навыков педагогов, оказание им методической помощи.

Тематика лекционных занятий охватывает методологические основы преподавания дирижерских дисциплин в контексте музыкального образования, культуры и искусства. В рамках занятий изучаются ключевые аспекты профессиональной деятельности дирижера оркестра, включая теоретические и практические аспекты работы с коллективом, особенности репетиционного процесса и музыкального руководства.

Тематика практических и семинарских занятий направлена на анализ современных педагогических технологий и инновационных методик, применяемых в обучении дирижированию в условиях как традиционного, так и дистанционного образования. Особое внимание уделяется интеграции теории и практики, а также развитию профессиональных навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности.

В самостоятельную работу слушателей ФПК входит изучение педагогических технологий и методов обучения в области музыкального искусства и образования. Также предусмотрен анализ литературы по педагогике, психологии и методике преподавания дирижерских дисциплин. В процессе работы слушатели готовят доклады и рефераты по актуальным вопросам курса, просматривают видеозаписи занятий, концертных выступлений и мастер-классов известных дирижеров. Кроме того, они работают с учебными и методическими материалами, нотными, видео и аудио ресурсами, что способствует углубленному освоению профессии дирижера и развитию профессиональных компетенций в области музыкального образования.

Раздел 2. Глоссарий

Понятия, используемые в Программе:

Концертмейстер оркестра – руководитель группы инструментов в симфоническом или ином оркестре, опытный, одаренный исполнитель на соответствующем музыкальном инструменте, пользующийся большим уважением и авторитетом, помощник дирижера;

Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеческим обществом и характеризующий определенный уровень развития общества, различают материальную и духовную культуру;

Мастерство – высокая степень художественного совершенства в создании и исполнении музыкальных произведений;

Модель обучения – это схематичный образ учебного процесса, который отражает в динамичном единстве функции, структуру, способы его организации, формы, технологии и результаты согласно образовательным целям;

Музыка – искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах.

Нота – графический знак, применяемый для записи звука (муз. произведения);

Оркестр (от др.-греч. Орхестра, площадка для хора в античном театре) – многочисленный коллектив инструменталистов с определенной структурой и формой музицирования;

Партитура – нотная запись музыкального произведения для оркестра;

Партия – голос в многоголосом музыкальном произведении «линия», часть партитуры, исполняемая определенным музыкальным инструментом;

Профессиограмма – система признаков, описывающих ту или иную профессию, а также включающая в себя перечень норм и требований, предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику;

Профессиональные качества – это совокупность навыков, знаний и личных характеристик, которые определяют эффективность и успешность человека в его профессиональной деятельности;

Репертуар – совокупность произведений, исполняемых музыкантом;

Репетиция – подготовка, повторение, исполнения музыкального произведения или его части;

Стиль – это сочетание всех музыкальных элементов и приемов, которые были использованы при создании музыки, то, как она в итоге звучит. В стиль входит полифония, мелодия, ритмика, гармония, способы их использования;

Техника исполнения – совокупность знаний, навыков, способов и приемов, с помощью которых исполняются музыкальные произведения;

Урок – форма организации обучения с целью овладения учащимися изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно эстетическими идеями)

Раздел 3. Тематика Программы

Модуль 1. Теоретические основы и методика преподавания оркестрового дирижирования	<i>1.1.</i> Методические рекомендации преподавателям курса «Оркестровое дирижирование».
	<i>1.2.</i> Дирижерская техника
Модуль 2. Методологические основы преподавания теоретических знаний на индивидуальных занятиях преподавателя со студентом	<i>2.1.</i> Изучение партитур и подготовка к дирижированию: методика и подходы
	<i>2.2.</i> Совместная работа с концертмейстером над партитурой

Модуль 3. Особенности работы с оркестром и методика преподавания оркестровых дисциплин	3.1. Особенности работы с симфоническим, духовым и народным оркестрами
	3.2 Методика преподавания оркестровых дисциплин: А) Инструментоведение; Б) Инструментовка; В) Чтение оркестровых партитур;
Модуль 4. Методы организации работы с оркестром и виды творческих коллективов	4.1 Методы организации работы с оркестром
	4.2. Студенческие и детские творческие коллективы: стадии их развития
Модуль 5. Репетиционный процесс в творческом коллективе: задачи, организация и принципы	5.1 Задачи и организация репетиционного процесса в творческом коллективе
	5.2. Основные принципы репетиционного процесса
Модуль 6. Репертуар и концертная деятельность творческого коллектива	6.1. Репертуар творческого коллектива.
	6.2. Концертная деятельность творческого коллектива

Раздел 4. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Цель прохождения ФПК по данной программе — развитие компетенций, необходимых для работы в области оркестрового дирижирования, включая теоретические знания, практические навыки, способность к педагогической деятельности, формированию оркестрового репертуара и успешному исполнению обязанностей дирижера и преподавателя.

Для достижения цели Программы необходимо осуществление следующих задач:

- Сформировать музыканта с высокой обще-музыкальной культурой, обладающего профессиональными навыками, необходимыми для исполнительской и педагогической деятельности в области оркестрового дирижирования.
- Реализовать в творческой практике знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения, в соответствии с современными требованиями и стандартами дирижерского искусства.
- Способствовать формированию и совершенствованию дирижерских и педагогических навыков, необходимых для эффективной работы с оркестром и преподавания оркестровых дисциплин.

- Обеспечить практическое применение знаний по переложению и аранжировке произведений для оркестра, развивая способности к адаптации музыкального материала для различных коллективов.

Ожидаемые результаты обучения:

По завершению курса повышены квалификации слушатель должен:

знать:

- Теоретические основы оркестрового дирижирования и музыкальной интерпретации.
- Методика преподавания оркестровых дисциплин (дирижирование, инструментоведение, чтение партитур).
- Принципы организации репетиционного процесса и концертной деятельности.

уметь:

- Преподавать оркестровые дисциплины, разрабатывать учебные программы и проводить занятия.
- Дирижировать оркестром, интерпретировать музыкальные произведения и адаптировать репертуар для разных коллективов.
- Организовывать репетиции, управлять коллективом и обеспечивать эффективное исполнение.

владеть:

- Техникой дирижирования и чтения оркестровых партитур.
- Методами репетиционного процесса и корректировки исполнительской работы музыкантов.
- Организация концертной деятельности и создание концертных программ.

Практическая значимость программы заключается в совершенствовании образовательных (педагогических), исполнительских, научно-исследовательских компетенций:

1. Готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и навыков в области дирижирования, теории и истории музыки, исполнительской практики, а также в области музыкальной педагогики.

2. Способность осуществлять педагогическую, учебно-методическую, исполнительскую и научно-исследовательскую деятельность в образовательных учреждениях, планировать и реализовывать образовательный процесс, эффективно использовать психолого-педагогические знания и методологию анализа для решения педагогических и дирижерских задач.

3. Готовность к непрерывному изучению методологии музыкального образования, использованию современных педагогических технологий в преподавании дирижерских дисциплин и соотнесению своей педагогической

практики с достижениями в области музыкальной педагогики и дирижирования.

4. Способность выполнять научно-исследовательскую работу в области педагогики музыкального образования и искусства дирижирования, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации, а также эффективно ориентироваться в профессиональной научной и учебно-методической литературе.

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1.

Теоретические основы и методика преподавания оркестрового дирижирования

1.1. Методические рекомендации преподавателям курса «Оркестровое дирижирование».

Учебный процесс в дирижерском классе строится по принципу: от развития общей музыкальности (ощущение мелодического, гармонического, ритмического начала) и знания исполнительских возможностей оркестровых инструментов в целом - к выработке способности создавать внутреннее музыкально-слуховые представления о произведении. В процессе обучения особенно важна эта предварительная выработка внутреннего слушания, внутреннего ощущения динамики, ритма произведения. Лишь на этой основе возможно развитие дирижерской техники в самом широком понимании этого слова. Формирование оркестрового мышления заключается с одной стороны, в понимании музыки, знании ее исполнительских закономерностей, с другой стороны - в постижении сущности дирижерского процесса, овладении тремя его стадиями: *подготовительной, репетиционной и концертной.*

Задача преподавателя - найти и раскрыть перед слушателем зависимость выразительности дирижерской пластики от конкретного оркестрового звучания. Преподаватель должен также воспитывать чувство стиля, ощущение архитектоники и формы произведения. На занятиях необходимо анализировать стилевые и жанровые особенности произведения, его форму, музыкальный язык, оркестровую фактуру и инструментовку.

1.2. Дирижерская техника – это целый комплекс работы мануальной и психофизиологической деятельности (жестов рук, выражение лица, глаз, корпуса), которые направлены на реализацию образно-художественного музыкального представления.

Модуль 2.

Методологические основы преподавания теоретических знаний на индивидуальных занятиях преподавателя со студентом

2.1. Изучение партитур и подготовка к дирижированию: методика и подходы

Общее ознакомление с партитурой. Самостоятельная работа обучающегося. Поиск применения рациональной техники дирижирования. Подбор мануальных жестов в соответствии с формированием образно-художественного музыкального представления. Формирование

исполнительского замысла и дирижирование. Подготовка к оркестровой репетиции. Развитие творческой инициативы и самостоятельности в решении художественных и технических задач.

2.2. Совместная работа с концертмейстером над партитурой. В работе с концертмейстером дирижер развивает важнейшие профессиональные качества, такие как творческое воображение, внутренний слух, ритм, память, волю и техническое мастерство. Педагогическая роль дирижера заключается в направляющем показе приемов дирижерской техники, что служит основой обучения. Важным аспектом является воображаемая инструментовка фактуры и тембровые ассоциации, которые концертмейстер прорабатывает на фортепиано. Работа над партитурой помогает дирижеру найти средства выразительности, эффективно дирижировать отдельными элементами произведения или целым произведением. Это требует развития общей музыкально-образной картины, что способствует точному и выразительному исполнению.

Модуль 3.

Особенности работы с оркестром и методика преподавания оркестровых дисциплин.

3.1. Особенности работы с симфоническим, духовым и народным оркестрами. Изучение оркестровых дисциплин, таких как «инструментоведение», «инструментовка», «чтение оркестровых партитур», «оркестровый класс». Знания специфических особенностей оркестровых инструментов их выразительных возможностей в музыке.

3.2 Методика преподавания оркестровых дисциплин:

А) Инструментоведение – изучение специфики музыкальных инструментов. Их история, развитие и совершенствование.

Б) Инструментовка – Знание природы музыкальных инструментов и их применения в оркестровой партитуре;

В) Чтение оркестровых партитур – Изучение по «горизонтали» (мелодическое построение отдельных голосов оркестра) и по «вертикали» (гармоническое построение отдельных голосов оркестра) и метроритмическое построение голосов оркестра.

Модуль 4.

Методы организации работы с оркестром и виды творческих коллективов

4.1. Методы организации работы с оркестром.

Роль руководителя творческого коллектива как дирижера оркестра. Составление репетиционного плана, расчет времени. Определение методики работы с учетом особенностей произведения и профессионального уровня оркестра.

4.2. Студенческие и детские творческие коллективы: стадии их развития. Знание психофизиологии по возрастным критериям участников оркестра.

Модуль 5.

Репетиционный процесс в творческом коллективе: задачи, организация и принципы

5.1. Задачи и организация репетиционного процесса в творческом коллективе. Распределение функциональных обязанностей дирижера и артистов оркестра. Обязанности концертмейстеров групп и солистов оркестра. Индивидуальная и групповая ответственность в оркестре.

5.2. Основные принципы репетиционного процесса. Корректурная (основной вид) репетиция занимает большее время рабочего процесса. Разучивание произведения, отработка технических сложностей оркестровых партий. Прогонная репетиция – отработка коррективов, внесение некоторых изменений в выборе программы. Генеральная репетиция- предконцертный процесс готовности оркестра к выступлению, сценические коррективы, психоэмоциональный настрой оркестра на успешное выступление и воплощение художественно-образного содержания произведения.

Модуль 6.

Репертуар и концертная деятельность творческого коллектива

6.1. Репертуар творческого коллектива. Принцип подбора. В Репертуар творческого коллектива (студенческого, ученического, самодеятельного оркестров) может входить разноплановая программа с учетом его профессионального уровня. В Подбор оркестровых произведений может входить музыка учебного-воспитательного характера, празднично-патриотического характера, тематической направленности.

6.2. Концертная деятельность творческого коллектива. В результате репетиционных учебных занятий оркестра, итогом выполнения творческой и учебной работы оркестра служит концертное выступление в стенах музыкального учреждения и за его пределами. (участие оркестра в общих мероприятиях города и Республики, а также выездные концерты-гастроли и участия в Республиканских и Международных конкурсах). Руководителем оркестра заранее планируется дата концерта, готовится афиша и рассылки объявления о предстоящем концертном мероприятии.

Раздел 6. Организация учебного процесса

Форма обучения:

Программа организована в режиме смешанного обучения, сочетая очные и дистанционные занятия, а также самостоятельную работу слушателей. Занятия проводятся в онлайн и офлайн форматах, с учетом специфики дистанционного обучения.

Методы обучения:

Программа использует традиционные и инновационные методы обучения, включая лекции, практические занятия, дискуссии, тренинги, анализ видеоматериалов, совместное решение проблемных ситуаций, защиту проектов и презентацию мини-уроков. Активно применяются интерактивные методы, направленные на развитие творческого подхода и профессиональных компетенций педагогов-дирижеров.

Контроль и оценка знаний слушателей:

Оценка знаний слушателей осуществляется через тестирование, выполнение самостоятельных заданий, проектную работу и защиту мини-

уроков (мини-мероприятий). Также предусмотрена презентация и защита проектных работ. Все задания для самостоятельной работы и тесты включены в учебно-методический комплекс курса.

Продолжительность курса:

80 академических часов (1 академический час = 45 минут).

Категория слушателей:

Целевая аудитория курса — педагоги-дирижеры и дирижеры, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Организация учебного процесса:

Образовательный процесс включает теоретические и практические занятия по законодательному и нормативному праву в сфере музыкального образования, направленные на совершенствование качества дополнительного образования в соответствии с современными требованиями.

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение Программы

№	Наименование модулей и тем	Всего часов	Количество академических часов		
			Теоретические/ Практические занятия	СРС	Проверка СРС
Модуль 1.					
Теоретические основы и методика преподавания оркестрового дирижирования					
1.1	Методические рекомендации преподавателям курса «Оркестровое дирижирование».	4	1	3	
1.2	Дирижерская техника	8	3	4	1
Модуль 2.					
Методологические основы преподавания теоретических знаний в индивидуальных занятиях преподавателя со слушателем					
2.1	Изучение партитуры и подготовка к дирижированию	6	2	3	1
2.2	Совместная работа с концертмейстером над партитурой	6	2	3	1
Модуль 3.					
Особенности работы с оркестром и методика преподавания оркестровых дисциплин					

3.1	Особенности работы с симфоническим, духовым и народным оркестрами.	6	2	2	2
3.2	Методика преподавания оркестровых дисциплин: А) Инструментоведение Б) Инструментовка В) Чтение оркестровых партитур.	6	2	4	
Модуль 4. Методы организации работы с оркестром и виды творческих коллективов					
4.1	Методы организации работы с оркестром.	6	2	4	
4.2	Студенческий, детский, творческие коллективы, стадии их развития. Знание психофизиологии по возрастным критериям участников оркестра	6	2	4	
Модуль 5. Репетиционный процесс в творческом коллективе: задачи, организация и принципы					
5.1	Задачи и организация репетиционного процесса в творческом коллективе	8	4	4	
5.2	Основные принципы репетиционного процесса	8	4	3	1
Модуль 6. Репертуар и концертная деятельность творческого коллектива					
6.1	Репертуар творческого коллектива	8	4	4	
6.2	Концертная деятельность творческого коллектива	8	4	2	2
	Итого:	80	32	40	8

Раздел 8. Оценивание результатов обучения

На итоговую аттестацию по программе повышения квалификации слушатели должны представить презентацию доклада, в котором будет раскрыта одна из тем программы, связанная с профессиональной деятельностью дирижера оркестра в сфере музыкального образования, культуры и искусства.

Критерии оценки презентации доклада

Оценка по буквенной системе	Цифровой эквивалент баллов	Процентное содержание	Политика критерия оценивания
А	4.0	95-100	<p>«Отлично» (А, А-) - ставится за точное и прочное знание материала в заданном объеме, когда теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы сформированы, все предусмотренные учебные задания выполнены, качество выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.</p>
А -	3.67	90-94	
В +	3.33	85-89	<p>«Хорошо» (В+, В, В-, С+) - Оценка ставится за уверенное знание теоретического материала и успешное освоение практических навыков, необходимых для работы дирижером оркестра и преподаванием оркестровых дисциплин. Прочность теоретического содержания, способность применять полученные знания на практике, а также качество выполнения всех заданий в основном соответствуют высоким стандартам. Возможны малозначительные ошибки или пропуски (не более 1-2), однако это не влияет на общую успешность работы. В случае оценки «В-» или «С+» имеются некоторые недостатки в практических навыках или в качестве выполнения отдельных заданий, но они не препятствуют дальнейшему профессиональному росту.</p>
В	3.0	80-84	
В -	2.67	75-79	
С+	2.33	70-74	
С	2.0	65-69	

C -	1.67	60-64	«Удовлетворительно» (C, C-) - Оценка ставится за частичное освоение теоретического материала и наличие заметных, но не критичных пробелов в знаниях. Практические навыки работы в основном сформированы, однако некоторые из них требуют доработки. Большинство учебных заданий выполнено, однако могут быть допущены ошибки, или задания выполнены с недостаточным качеством. В случае оценки «С-» часть заданий может быть выполнена с ошибками, или они не были выполнены в полном объеме, что указывает на необходимость дополнительной работы.
D+	1.33	55-59	«Удовлетворительно» (D+, D) – Оценка ставится, когда теоретическое содержание освоено частично, а необходимые практические навыки работы еще не сформированы должным образом. Большинство предусмотренных заданий не выполнено, либо выполнено с ошибками, не соответствующими минимальным требованиям. При дополнительной самостоятельной работе есть возможность улучшить результаты и повысить качество выполнения учебных заданий.
D-	1,0	50-54	
FX	0.	25-49	«Неудовлетворительно» (F) - Оценка ставится, когда теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не развиты, а выполненные задания содержат грубые ошибки. Дополнительная самостоятельная работа не приведет к значительному улучшению качества выполнения заданий, что свидетельствует о недостаточности знаний и умений для успешного завершения курса.
F	0	0-24	

Раздел 9. Посткурсовое сопровождение

1. Формат посткурсового сопровождения осуществляется через взаимодействие профессорско-преподавательского состава программы повышения квалификации с участниками курсов посредством различных средств связи (электронная почта, мессенджеры, социальные сети, сайт дистанционного обучения педагогов, мультимедийные материалы и т.д.). Это позволяет поддерживать связь с участниками после завершения курса и предоставлять им актуальную информацию по вопросам

профессиональной деятельности дирижера оркестра в сфере музыкального образования.

2. В процессе посткурсового сопровождения активно анализируются и распространяются успешные педагогические практики, что способствует совершенствованию профессиональных навыков слушателей. Это включает в себя предоставление учебно-методических ресурсов, таких как мастер-классы, видеоуроки, материалы рубрик, каталог научно-методических изданий и другие источники, которые способствуют повышению квалификации и развитию педагогической практики дирижера.
3. Посткурсовое сопровождение позволяет слушателям, освоившим программу повышения квалификации, продолжить углубленное изучение и совершенствование своей профессиональной деятельности. Для этого организуются семинары, вебинары, круглые столы, а также участие в профессиональных конкурсах, фестивалях и концертных мероприятиях. Эти формы взаимодействия способствуют обмену опытом, внедрению новых методик дирижирования и музыкального образования, а также поддержанию и развитию профессиональных компетенций в области оркестрового дирижирования.

№	Наименование мероприятий	Формы	Способы реализации
1	Методологические и теоретические основы преподавания дирижерских дисциплин	Круглый стол	Zoom, Google Meet 1 раз в квартал
2	Технология планирования и организации образовательного процесса	Вебинар	Zoom, Google Meet Социальные сети: WhatsApp, facebook, и др. 1 раз месяц
3	Разработка учебно-методической документации	Онлайн консультация	Zoom, Google Meet Социальные сети: WhatsApp, facebook, и др. 1 раз месяц
4	Методы организации и ведения профессиональной практики	Вебинар	Zoom, Google Meet Социальные сети: WhatsApp, facebook, и др. 1 раз месяц

Раздел 10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барсова И. Книга об оркестре - М.: Музыка, 1965. - 232.

2. Ержемский Г.Л. Процесс идентификации в деятельности дирижера // Психология возрастных коллективов. - М.: Москва 1978. – с.96.
 3. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. - М.: Музыка, 1988. – с.80.
 4. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. – СПб: ДЕАН 1993. – с.261.
 5. Мусин И. Техника дирижирования. – Л.: Музыка, 1967. – с.291.
 6. Мусин И. О воспитании дирижера. – Л.: Музыка, 1987. – с.247.
 7. Мусин, И. А. Язык дирижерского жеста / И. А. Мусин. - М.: Музыка, 2007. – с.232.
 8. Фортунатов Ю.А. Лекции по истории оркестровых стилей/ Воспоминания о Ю.А. Фортунатове. - Москва: Московская государственная консерватория им.П.И.Чайковского, 2004. – с.384.
 9. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур вып.1. – М., «Музыка»,1966. – с.223.
 10. Усов Ю.История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. – М., Музыка,1989. – с.208.
 11. Шегебаев П. История казахской инструментальной музыки XIX века. Тараз, «Dulaty University», 2001. – с. 89.
 12. Шиндер Л. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. Композитор С-Петербург.1999. – с.187.
- Дополнительная литература
1. Анисимов Б. Практическое пособие по инструментовке для духового оркестра. -М.: Москва, 1987. – с.268.
 2. Бернштейн Л.Музыка всем –М., Советский композитор 1978. – с.262.
 3. Блюм Д. Краткий курс инструментоведения . – М.: Музгиз,-1947. – с.39.
 4. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII-XIX веков. – М.: Москва, 1996. – с.188.
 5. Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни. – М.: Москва, 1996. – с.288.
 6. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур / Хрестоматия вып.1. – М., Музыка 1970. – с.288.