

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры

УТВЕРЖДАЮ

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

А.В. Соловьёв

«30» июня 2025

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки

**Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром**

1. Дисциплина «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель – получение комплекса знаний, умений и навыков, связанных с осуществлением художественного руководства оперно-симфоническим оркестром; изучение передового опыта в соответствующей области.

Задачи:

- овладение различными видами мануальной техники;
- приобретение опыта изучения оркестровых партитур,
- получение основополагающих знаний о специфике репетиционного процесса с оперно-симфоническим коллективом.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:

- Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами (ПК-1);
- Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации (ПК-5).

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий		
Дирижирование профессиональными, любительскими и учебными хорами, оркестрами, ансамблями	ПК-1: Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами	Знать: – различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами; – последовательность этапов создания музыкального спектакля, их специфику; задачи и функции дирижера на каждом из этапов; – основные принципы педагогической работы над симфоническими произведениями. Уметь: – проявлять профессиональную компетентность, убежденность,

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
		<p>гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным производением;</p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; – работать с певцами над созданием музыкально-сценического образа; работать с оркестром; согласовывать звучание оркестра и хора с акустикой зала и индивидуальными особенностями солистов-вокалистов (а также их расположения на сцене); сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с артистами творческого коллектива; – навыками профессионального взаимодействия с артистами творческого коллектива; – навыками концертмейстерской работы на оперном материале; – навыками самостоятельного изучения оперной партитуры.
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический		
<p>Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (искусства дирижирования) в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного</p>	<p>ПК-5: Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические основы построения уроков по дирижированию; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования;

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
профессионального образования	профессионального образования по специальностям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	– аналитически оценивать существующую литературу по специальности; <i>Владеть:</i> – приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими формированию целостного художественного замысла.

2. Дисциплина «История оркестровых стилей»

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель – формирование системы стилевых эталонов и развитие способности ориентироваться в различных стилях и стилевых направлениях и их претворении в оркестровом мышлении.

Задачи:

- осмыслить терминологию, связанную с проблематикой музыкальных стилей;
- изучить процесс развития стилевых направлений в эволюции оркестрового мышления XVII–XXI веков;
- получить специфические аналитические навыки, позволяющие выявлять определенные стилевые закономерности присущие эпохе или отдельным композиторам в анализе конкретных произведений определенного исторического периода,
- познакомиться с особенностями оркестровых стилей различных национальных школ.

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:

- Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля) (ПК-6).

2.3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Проведение репетиционной работы с профессиональными, любительскими и учебными творческими коллективами	ПК-6: Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	<i>Знать:</i> – основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; – приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования; <i>Уметь:</i> – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора; <i>Владеть:</i> – навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в устном и письменном виде).

3. Дисциплина «Инструментоведение»

3.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель – овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для исполнения музыки для различных инструментальных составов.

Задачи:

- изучение музыкальных инструментов, их истории, устройства, диапазона, конструктивных особенностей, приемов игры, технических возможностей;
- подготовка обучающихся к решению учебно-художественных задач в работе с оперно-симфоническим оркестром.

3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:

- Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-2).

3.3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Дирижирование профессиональными, любительскими и учебными хорами, оркестрами, ансамблями	ПК-2: Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <i>Уметь:</i> – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; <i>Владеть:</i> – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.

4. Дисциплина «Оперная драматургия»

4.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель – овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для исполнения музыки для различных инструментальных составов.

Задачи:

- изучение музыкальных инструментов, их истории, устройства, диапазона, конструктивных особенностей, приемов игры, технических возможностей;
- подготовка обучающихся к решению учебно-художественных задач в работе с оперно-симфоническим оркестром.

4.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:

- Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-2).

4.3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Дирижирование профессиональными, любительскими и учебными хорами, оркестрами, ансамблями	ПК-2: Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – профессиональный репертуар (оперный и балетный); Уметь: – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; Владеть: – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений.

5. Дисциплина «Чтение оркестровых партитур»

5.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель – формирование у обучающихся навыков чтения оркестровых партитур для комплексной подготовки высококвалифицированных специалистов: руководителей оркестровых коллективов, преподавателей музыкальных дисциплин по специальностям дирижерско-симфонического профиля.

Задачи:

- приобретение навыков чтения с листа и исполнения на фортепиано оркестровых произведений разных стилей и жанров, свободной ориентации в партитуре различной сложности;
- изучение оркестровых произведений для разных составов оркестра;
- приобретение практических навыков самостоятельной работы с оркестровыми партитурами;
- развитие навыков транспонирования оркестровых партитур различной фактуры.

5.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:

- Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности (ПК-4).

5.3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Проведение репетиционной работы с профессиональными, любительскими и учебными творческими коллективами	ПК-4: Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основы фортепианной техники; – различные приемы и методы работы над произведениями для фортепиано; <i>Уметь:</i> – исполнять на фортепиано музыкальные произведения, находящиеся в репетиционной и педагогической работе, аккомпанировать солисту, играть в ансамбле, читать с листа, в том числе оркестровые партитуры и их фрагменты; <i>Владеть:</i> – профессиональными навыками игры на фортепиано, навыками транспозиции.

6. Дисциплина «Музыкальная педагогика и исполнительство (теоретическая работа)»

6.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель – подготовка итоговой аттестационной работы, раскрывающей различные стороны профессиональной (исполнительской и педагогической) деятельности дирижера.

Задачи:

- развитие навыков критических суждений по соответствующим вопросам вокальной педагогики и исполнительства;
- формирование представлений о проблемах оперно-симфонического дирижирования как вида исполнительской деятельности и педагогики в соответствующей области;
- развитие навыков работы по написанию научного и методического

текстов;

- формирование навыков работы с научной и методической литературой.

6.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:

- Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации (ПК-5).

6.3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (искусства дирижирования) в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования	ПК-5: Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> – методические основы построения уроков по дирижированию; <i>Уметь:</i> – аналитически оценивать существующую литературу по специальности; – реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников по специальности; <i>Владеть:</i> – навыками планирования исследований на основе общих методологических и методических принципов исследования.

7. Дисциплина «Изучение профессионального репертуара»

7.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель – изучение симфонической и оперной музыки различных стилей для понимания закономерностей строения партитуры, приобретение навыков работы с оперными и симфоническими партитурами.

Задачи:

- обогащение концертного и учебного репертуара дирижёра оперно-

симфонического оркестра;

- знакомство с приёмами оркестрового письма различных композиторов;
- освоение специфических особенностей записи партитур;
- применение знаний для формирования концертных программ в учебных и профессиональных коллективах.

7.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:

- Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-2);
- Способен организовывать, готовить и проводить концертные (оркестровые, хоровые) мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых (ПК-8).

7.3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Дирижирование профессиональными, любительскими и учебными хорами, оркестрами, ансамблями	ПК-2: Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений;

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
		<p>– осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; <i>Владеть:</i> – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано.</p>
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический		
<p>Преподавание дисциплин в области музыкального искусства в образовательных организациях дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p>ПК-8: Способен организовывать, готовить и проводить концертные (оркестровые, хоровые) мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p><i>Знать:</i> – обширный концертный репертуар для оркестровых коллективов организаций дополнительного образования детей и взрослых; <i>Уметь:</i> – формировать концертную программу в зависимости от тематики мероприятия и исполнительских возможностей коллектива; <i>Владеть:</i> – навыками работы с творческим коллективом и солистами.</p>