

Рабочая программа дисциплины

Изучение оркестровых трудностей

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование оркестром духовых инструментов»

Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль
Дирижирование оркестром духовых инструментов

Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«31» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«31» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«31» августа 2021 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«31» августа 2021 г.

(подпись)

В.Г. Лебусов

(расшифровка подписи)

Автор:

Лебусов В.Г., профессор, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования для исполнительских специальностей РАМ имени Гнесиных

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Изучение оркестровых трудностей» является подготовка дирижёра оркестра духовых инструментов к преодолению проблем, которые могут возникнуть в процессе репетиционной и концертной работы.

Задачами дисциплины является:

1. Определение перечня оркестровых трудностей, которые могут возникнуть у студента-дирижёра оркестра духовых инструментов в процессе репетиционной и концертной работы.
2. Изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам работы с оркестром духовых инструментов.
3. Углубление знаний по технике дирижирования;
4. Создание теоретической и практической базы для самостоятельной работы над партитурой и её звуковым воплощением оркестром духовых инструментов;
5. Определение путей преодоления студентом-дирижером оркестровых трудностей.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных, обязательных профессиональных компетенций студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<i>Уметь:</i> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
ПКО-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц, аудиторная работа. Дисциплина ведется в течение третьего семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	-	3

Аудиторные занятия		17		
--------------------	--	----	--	--

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Тема 1. Введение в предмет

Понятие оркестровых трудностей. Основные виды оркестровых трудностей. Роль музыкантов в преодолении оркестровых трудностей. Ведущая роль дирижера, как инициатора решения возникающих оркестровых проблем.

Темы 2 –3. Понятие оркестровых трудностей с позиции музыкантов оркестра.

Анализ исполнительских трудностей музыкантов (технические, ансамблевые, психологические и пр.). Попытки решения оркестровых проблем без участия дирижера. Роль концертмейстеров.

Темы 4 – 5. Оркестровые трудности с позиции дирижера.

Оркестр и дирижер как субъекты единого музыкально-исполнительского процесса. Краткая история возникновения дирижерского искусства и основные этапы ее эволюции.

Проблемы репертуарной политики, ее актуальность. Учет сложности произведения в соответствии с уровнем исполнительского мастерства коллектива. Административные задачи и менеджмент. Трудности формирования собственной интерпретации и дирижерско-исполнительского анализа.

Темы 6 – 10. Задачи дирижера в преодолении оркестровых трудностей коллектива.

Темп произведения и его значение в раскрытии художественного образа. Проблемы дирижирования быстрых и медленных темпов. Изменения темпа (агогика) – объект особого внимания дирижера. Репетиционный и концертный темпы.

Ритмическое единство – специфика оркестрового исполнительства. Обостренное чувство ритма дирижера – как инструмент решения ритмических задач.

Достижение баланса сила звука (нюансировка) в решении задач определения иерархии оркестровых функций как показатель мастерства дирижера.

Штрихи (приемы игры) и их соотношение внутри оркестровых групп и между ними. Трудности в достижении единства штриха и допустимое его разнообразие в одновременном звучании.

Трудности аккомпанемента. Установление динамического баланса между солистом и оркестром. Визуальный и слуховой контакт – условие исполнительского единства при аккомпанементе. Этика в вопросах интерпретации при аккомпанементе – ключ к решению оркестровых трудностей.

Микрофонная подзвучка как помощь в установлении желаемого уровня баланса звучания и ее опасность в случае непрофессионального использования.

Влияние дирижерского аппарата на преодоление оркестровых трудностей. Необходимость профессионального владения мануальной техникой. Трудности взаимодействия дирижера и оркестрантов и их преодоление путем грамотного применения разновидностей ауттакта (полный, неполный, пассивный). Амплитуда жеста – как выразительное средство на пути решения фразировочных, артикуляционных, динамических и агогических проблем.

Особые трудности при дирижировании переменного метра и сложных размеров. Значение правильности выбора дирижерской сетки, что влияет на это. Принципы выбора той или иной дирижерской схемы.

Знания основ психологии, музыкального восприятия, умение общаться с коллективом – необходимый арсенал дирижера в преодолении оркестровых сложностей разного порядка.

4.1. Предлагаемый репертуар оркестра духовых инструментов для анализа оркестровых трудностей.

Примерный список сочинений:

- Агапкин В. Марш «Прощание славянки», вальс «Голубая ночь»;
- Аренский А. «Суворовский марш»;
- А.Бабаев. Концертная рапсодия
- Байнес Ф. Вальс «Судьба»;
- Балексибург Х. Марш «Прощание гладиаторов»;
- Берлиоз Г. «Венгерский марш»;
- Беккер В. Марш «Радость победы», вальсы «Я с тобой», «Сказки Грезы», «На тихом озере»;
- Бортнянский Д. «Гатчинский марш»;
- Браславский Д. Симфония, поэма «Мамаев курган», сюиты «Праздничная», «Русская», «Героическая»;
- Василенко С. Сюита «Советский восток», «Красноармейская рапсодия», марш на русские темы;
- В. Волков. Марш «Альбатрос»;
- Гапон П. Вальс «Оборванные струны»;
- Глинка М. Марш 27-го Киевского драгунского полка;
- А. Гилев. Симфониетта, Русская сюита;
- М. Готлиб. Сюита на народные темы
- М. Готлиб. Балетная сюита,
- М. Готлиб «Марш- Гротеск»
- Готлиб М. Сюита «Современник», «Торжественная увертюра», Каприччио для духового оркестра, Концертные пьесы «Серенада» и «Бурлеска»
- Глиэр Р. Увертюра XXV лет РККА, «Марш Красной Армии»;
- Дзегеленок А. Симфония «Мужество», «Праздничная увертюра», «Героическая сюита», «Баллада о герое»;
- Б. Диев. Русская увертюра
- Б.Диев. Увертюра «Край родной»
- Б. Диев. Марш «На страже мира»;
- Диев Б. Симфония № 1 «Подвиг павших вдохновляет живых», симфонии № 2-8, поэмы «Бессмертие подвига», «Юности сороковых», «У разезда Дубосеково», увертюры «Цвети, Отчизна», «Российские просторы».
- Джойс А. Вальсы «Осенний сон», «Воспоминание»;
- Дрейзен Е. Вальсы «Белый цветок», «Лесная сказка»;
- Н.Иванов-Радкевич. Увертюра-фантазия
- Иванов-Радкевич Н. Симфония № 5, «Торжественная увертюра», увертюра на народные темы, «Поэма», «Торжественный марш», марши «Победный», «Капитан Гастелло», «Родная Москва» и др.;
- Ипполитов-Иванов М. «Юбилейный марш»;
- Калинин Г. Концерт для духового оркестра, Увертюра «Праздник победы», Симфония-поэма «Огненные годы», Симфония № 3 «Сталинградская», сюиты, марши;
- Китлер Г. Вальс «Ожидание»;
- Б. Кожевников. Маленькая сюита
- Б. Кожевников. Симфония № 3 «Славянская»
- Б.Кожевников. Славянская симфония;
- Г.Калинович. Торжественно-героическая увертюра памяти генерала Карбышева
- Львов А. Марш 68-й лейбгвардии пехотного Бородинского полка;

- Мясковский Н. Симфония №19
- Неизвестные авторы. Марши Преображенского, Семеновского, Измайловского, Саратовского, 98-го Печерского полков, «Триумф победителей», «Герой», «Тоска по Родине», «Парижский марш»;
- Неизвестный автор. Симфония для духового оркестра. Инструментовка А.Алябьева
- Новиков А. Рапсодия на темы старых солдатских песен
- Обычайко В. Вальс «Тоска»
- С. Прокофьев. Марш для духового оркестра
- Раков Н. Сюита, «Драматический марш»;
- Рунов В. Рапсодия на темы старых солдатских песен, симфония-увертюра «1941-1945», Лирическая сюита, марш «Столичный», «В защиту Родины», «Ленинград» и др.;
- Салиман-Владимиров Д. «Космическая симфония», поэма «В пургу», сюита, марши, поэма «Залп Авроры», Симфония № 9 «200-летие Великой французской революции»;
- Суровцев С. Фантазия на темы песен советских композиторов «За того парня»;
- Сальников Г. Симфония «О войне и мире», поэмы «Романтическая», «Новоспасское», увертюры «Спортивная», «Юношеская», «Письма с фронта», «Ода к 1000-летию крещения Руси», «Русское каприччио», концертный вальс, марши;
- Троцюк Б. «Русское каприччио»;
- Тейке К. Марш «Воздушный флот»
- Халилов В. Весенняя увертюра, вальс «Сирень», элегия, адажио, марши «Красноармеец Сухов», «Генерал Милорадович», «Кадет», «Унан» и др.
- Хачатурян А. Марш ми-бемоль мажор, «Зангезурский марш», марш «Героям Отечественной войны»
- Чайковский П. Военный марш
- В. Чернов. Русская сюита
- Г.Чернов. Концерт для кларнета с духовым оркестром
- Чернов Г. Симфония № 1 «Русь великая», «Восточная поэма и танец», «Частушки»
- С. Чернецкий. Марш танкистов
- Чернецкий С. Марши: гвардейцев-минометчиков, «Слава Родине», «Рокоссовский», «Вступление Красной Армии в Будапешт», «Вступление Красной Армии в Бухарест», «Парад» и др. (всего около 100 маршей)
- Шостакович Д. «Торжественный марш»
- Эбан А. Вальс «Грезы»

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена в 3 семестре. на котором выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений.

3 семестр (экзамен):

устный ответ по пройденным разделам и темам курса;
анализ оркестровых трудностей по одному из произведений
репертуарного списка по выбору преподавателя.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине, к аудио- и видеозаписям.

а) Основная литература

1. [Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер: учебное пособие](#). – 3-е изд., стер., - СПб.: издательство «Лань», «Планета музыки», 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99780/#4>
2. [Безбородова Л.А. Дирижирование](#). – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60834/#2>

б) Дополнительная литература

1. [Малько Н.А. Основы техники дирижирования](#). – СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/73040/#2>
2. [Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства](#). – изд. 2-е, доп.. – Кемерово: Кемеров.гос.ун-т культуры и искусств, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45974/#2>

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Краткие методические рекомендации

Занятия учащихся по предмету «Изучение оркестровых трудностей» направлены на углубление и развитие навыков профессиональной организации репетиционного процесса, формирование всесторонне образованного дирижёра, свободно ориентирующегося в оркестровых стилях исторических периодов и отдельных композиторов, умеющего создать художественно убедительную и научно мотивированную интерпретацию исполняемого сочинения.

Для успешного освоения дисциплины требуется регулярно осуществлять видео- и аудиозапись репетиций с оркестром, проводящихся учащимися. Одной из основных форм работы является последующий углублённый анализ сделанных записей, осуществляемый на нескольких уровнях: 1) самостоятельно (учащимися); 2) педагогом, ведущим курс, 3) вновь студентом, с учётом сделанных замечаний и внесённых предложений. Одной из форм работы могут стать коллегиальные анализ и обсуждение записей репетиций, проведённых студентами (обсуждение с участием группы учащихся). Важнейшим условием является также планомерное изучение материала лекций и рекомендованной преподавателем основной и дополнительной литературы. Кроме того, требуется непрерывно расширять свой исполнительский кругозор, повышать эрудицию.

Организация самостоятельной работы

Осваивать дисциплину «Изучение оркестровых трудностей» необходимо в комплексе с другими («Методика репетиционной работы», «История оркестровых стилей», «Инструментоведение», «История музыки», «Работа с оркестром» и др.) Успешное овладение данной дисциплиной возможно при тщательной подготовке к проведению репетиционной работы, её последующему профессиональному анализу, обсуждения её результатов с коллегами и педагогом. Необходимо организовать качественную запись репетиционного процесса, причём крайне важно, чтобы делалась не только аудио-, но и видеозапись, поскольку именно она демонстрирует наличие оркестровых трудностей и дает возможность эффективного поиска путей преодоления возникших проблем.

Анализ преодоления оркестровых трудностей должен проводиться учащимися сначала самостоятельно, затем в присутствии педагога, а по возможности – коллег, начинающих дирижёров. Затем рекомендуется дальнейшая самостоятельная работа с записями репетиций (с учётом замечаний и предложений педагога и учащихся).

К каждой лекции составляется специальный план преодоления оркестровых трудностей с учётом замечаний, сделанных по записям предыдущих занятий. Подобный план может быть разработан как самостоятельно, так и при помощи педагога. Идеально, если студент предлагает собственный план работы, который может быть откорректирован преподавателем.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Работа по дисциплине «Изучение оркестровых трудностей» представляет собой лекционные занятия, самоподготовку студента, анализ оркестровых трудностей, возникающих при репетиционной работе студента с оркестром (на основе видео записей).

Значительная часть времени аудиторных занятий должна быть уделена просмотру видеозаписей репетиций учащихся с последующим детальным анализом просмотренных фрагментов, позволяющим выявить как целесообразность, системность, действенность методов репетиционной работы, так и ошибки, недочёты в работе начинающих дирижёров. По возможности было бы целесообразно сравнивать одни и те же эпизоды, исполненные студентами, с записями выдающихся дирижёров, в контексте их репетиционной работы и концертной деятельности.

Важным представляется создать на лекциях атмосферу живого заинтересованного обсуждения в рамках изучаемой проблематики. Слушатели могут свободно высказывать своё мнение в ходе открытой дискуссии, обмениваться знаниями и навыками с коллегами и, в итоге, углубить и расширить познания, сформировать собственную взвешенную позицию по важнейшим вопросам, связанным с изучением и преодолением оркестровых трудностей.

Педагог должен уметь направлять ход обсуждения, точно ставить проблемные вопросы, подытоживать сказанное. С одной стороны, это необходимо делать ненавязчиво и деликатно, чтобы учащиеся не теряли инициативы, самостоятельности, уверенности в собственных силах. С другой стороны, контроль необходим постоянно. В ряде случаев рекомендуется обрисовать студенту, какие именно ошибки присутствуют в анализе оркестровых трудностей, спрогнозировать проблемы, которые могут возникнуть.

В зависимости от уровня подготовки студента, преподаватель может предложить ему как готовый план преодоления оркестровых трудностей (на начальном этапе работы).

В ходе лекции допускается плюрализм мнений, однако в ходе последующих занятий должен быть выработан наиболее оптимальный путь решения оркестровых трудностей.