

Рабочая программа дисциплины

Дирижирование

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование оперным и симфоническим оркестром»

Направление подготовки
53.04.05 Искусство

Профиль
Дирижирование оперным и симфоническим оркестром

Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

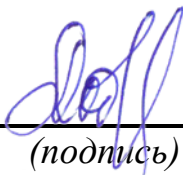
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.П. Зива

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Зива В.П., Заслуженный деятель искусств, профессор, заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования РАМ им. Гнесиных

Соловьев А.А., доцент кафедры оперно-симфонического дирижирования РАМ им. Гнесиных

Рейн А.С., старший преподаватель кафедры оперно-симфонического дирижирования РАМ им. Гнесиных

1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Дирижирование»:

подготовка высокопрофессионального дирижера оперно-симфонического оркестра, руководителя творческого коллектива, обладающего глубокими знаниями, крепкими навыками и опытом практической работы.

Задачи дисциплины:

- продолжение на более высоком профессиональном уровне формирования и совершенствования комплекса знаний, умений и навыков, начатое студентом на предыдущих стадиях среднего и высшего музыкального образования;
- совершенствование важнейших дирижерских качеств: мануальной техники, воли, артистизма, активности слухового восприятия, внимания, памяти, ощущения образности музыкальной ткани; развитие дирижерского мышления на основе грамотного и подробного теоретически-исполнительского анализа партитуры;
- совершенствование методов дирижерского воздействия на оркестр и приемов репетиционной работы, позволяющих реализовать собственную трактовку произведения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	<i>Владеть:</i> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной	<i>Знать:</i> – основы планирования профессиональной

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ПКО-1. Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией.
ПКО-2. Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять полученные теоретические, научные

	знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром.
--	---

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина ведется в течение всех трех лет обучения (1 – 6 семестры).

Структура дисциплины «Дирижирование» состоит из ряда связанных между собой звеньев, каждое из которых определяет конкретную форму работы студента. Таковыми являются:

- индивидуальные практические занятия в классе с преподавателем;
- создание междисциплинарных связей на основе изучения учебного музыкального материала других дисциплин;
- самостоятельные занятия студента.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	15	540	-	1 - 5
Аудиторные занятия		194		

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Дирижирование в классе ансамблем из двух фортепиано

1 – 5 семестры (в каждом семестре)

- не менее двух циклических произведений (симфония, сюита и т.п.);
- не менее четырех одночастных произведений (симфоническая поэма, увертюра, фантазия и т.п.);
- не менее двух инструментальных или вокальных аккомпанементов.

6 семестр

Подготовка программы государственного экзамена. Концертная программа общей продолжительностью не менее 50 минут должна в себя включать:

- циклическое произведение;
- одночастное произведение;
- инструментальный аккомпанемент.

4.2. Формы и содержание контроля успеваемости

Формами текущей и промежуточной отчетности студента являются экзамен (1 - 5 семестры), на которых выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений. Экзамен состоит из практического дирижирования исполнением одного циклического произведения ансамблем из двух фортепиано и устного ответа (коллоквиума). В процессе дирижирования студент демонстрирует свои исполнительские способности и степень освоения технических дирижерских навыков. Профессиональная эрудиция студента выявляется на устном ответе.

Экзаменационные требования

1 семестр

- дирижирование исполнением ансамбля из двух фортепиано одного циклического произведения;
- устный ответ на вопросы комиссии (коллоквиум).

2 семестр

- дирижирование исполнением ансамбля из двух фортепиано одного циклического произведения;
- устный ответ на вопросы комиссии (коллоквиум).

3 семестр

- дирижирование исполнением ансамбля из двух фортепиано оперной сцены (вокального аккомпанемента) с сольными партиями и хором;
- устный ответ на вопросы комиссии (коллоквиум).

4 семестр

- дирижирование исполнением ансамбля из двух фортепиано одного циклического произведения;
- устный ответ на вопросы комиссии (коллоквиум).

5 семестр

- дирижирование исполнением ансамбля из двух фортепиано оперной сцены (вокального аккомпанемента) с сольными партиями и хором;
- устный ответ на вопросы комиссии (коллоквиум).

6 семестр (Государственный экзамен)

Концертная программа общей продолжительностью не менее 50 минут, которая должна в себя включать:

- циклическое произведение;
- одночастное произведение;
- инструментальный аккомпанемент.

Списки произведений для викторины на коллоквиуме

I, II курсы

Й. Гайдн.	Симфонии №№ 45, 49, 92
В.А. Моцарт.	Концерты №№ 20, 23, 24 для фортепиано с оркестром Концерты №№ 3, 5 для скрипки с оркестром Увертюра к опере «Похищение из сераля»
Л. ван Бетховен.	Концерты №№ 1, 2 для фортепиано с оркестром Увертюра «Прометей» Увертюра к опере «Фиделио»
Ф. Шуберт.	«Розамунда»
Ф. Лист.	Симфония «Фауст»
И. Брамс.	«Трагическая увертюра», «Академическая увертюра»

	Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Р. Вагнер.	«Зигфрид-идиллия»
Ш. Гуно.	«Вальпургиева ночь»
С. Франк.	«Симфонические вариации»
Б. Сметана.	Увертюра к опере «Проданная невеста»
К. Сен-Санс.	Концерт а-moll для виолончели с оркестром
Р. Штраус.	«Дон Кихот»
Г. Малер.	Симфонии №№ 6, 7 «Песнь о земле»
Я. Сибелиус.	Симфонии №№ 2, 5, 7
М. Равель.	«Вальс» Две сюита из балета «Дафнис и Хлоя»
О. Респиги.	«Пинии Рима»
Б. Барток.	Концерт для оркестра
А. Шенберг.	«Просветленная ночь»
А. Берг.	Концерт для скрипки с оркестром
М. Глинка.	«Камаринская» Увертюра к опере «Жизнь за царя»
М. Балакирев.	Симфония № 1
А. Бородин.	Симфонии №№ 1, 3 Увертюра к опере «Князь Игорь»
Н. Римский-Корсаков.	«Антар» Сюиты из опер «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок»
А. Рубинштейн.	Концерт № 4 для фортепиано с оркестром
П. Чайковский.	Симфонии №№ 2, 3 Увертюра «Гамлет» Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
А. Аренский.	«Фантазия на тему Рябины»
А. Глазунов.	Симфонии №№ 4, 8
С. Рахманинов.	Симфония № 3 «Остров мертвых»

	Концерты № 1 (вторая редакция), № 4 для фортепиано с оркестром
И. Стравинский.	Симфония в трех движениях Концерт для скрипки с оркестром
С. Прокофьев.	Симфония № 3 Концерты №№ 2, 5 для фортепиано с оркестром Концерт № 2 для скрипки с оркестром
Д. Шостакович.	Симфонии №№ 6, 7, 9
А. Хачатурян.	Концерт для фортепиано с оркестром
III курс	
Й. Гайдн.	Симфонии №№ 7, 44, 88
В.А. Моцарт.	Концерт № 27 для фортепиано с оркестром Увертюры к операм «Così fan tutte», «Идоменей»
Л. ван Бетховен.	Увертюры «Леонора» №№ 1, 2
А. Брукнер.	Симфонии №№ 3, 7
А. Дворжак.	Симфония № 7
К. Сен-Санс.	Симфония № 3 Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Р. Штраус.	«Жизнь героя»
М. Равель.	«Испанская рапсодия»
А. Онеггер.	Симфонии №№ 3, 5 «Pacific 231»
А. Шенберг.	Концерт для фортепиано с оркестром
А. Веберн.	Симфония
А. Рубинштейн.	«Океан»
А. Скрябин.	Симфония № 2
Р. Глиэр.	Концерт для голоса с оркестром
С. Прокофьев.	Симфония № 6 Симфония-концерт для виолончели с оркестром
Д. Шостакович.	Симфонии №№ 8, 15
А. Хачатурян.	Симфония № 2

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

5.1. Репертуарный список

Барток Б.	Концерт для оркестра Музыка для струнных ударных и челесты Сюиты для оркестра «Чудесный мандарин», сюита из балета
Бах И.С.	Бранденбургские концерты №№ 1 – 6 Инструментальные концерты Сюиты №№ 1 – 4 для оркестра
Берлиоз Г.	«Гарольд в Италии», симфония для альты с оркестром «Римский карнавал», увертюра «Ромео и Юлия», симфонические фрагменты Фантастическая симфония
Бетховен Л.	Концерт для скрипки с оркестром Концерты №№ 1 – 5 для фортепиано с оркестром Симфонии №№ 1 – 9 Увертюры: «Кориолан», «Леонора № 3», «Творения Прометея», «Фиделио», «Эгмонт» Романсы №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
Бизе Ж.	«Арлезианка», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме А. Доде Симфония До мажор
Бородин А.	«В Средней Азии», музыкальная картина «Князь Игорь», увертюра и Половецкие пляски из оперы Симфонии №№ 1 – 3
Брамс И.	Академическая увертюра Вариации на тему Гайдна Концерт для скрипки с оркестром Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром Серенады №№ 1 и 2 для оркестра Симфонии №№ 1 – 4 Трагическая увертюра
Вагнер Р.	«Зигфрид-идиллия», пьеса для оркестра Увертюры и симфонические фрагменты из опер
Вебер К.	Увертюры к операм: «Вольный стрелок», «Оберон», «Эврианта»
Верди Дж.	Увертюры к операм: «Луиза Миллер», «Сила судьбы», «Сицилийская вечерня»
Гайдн Й.	Концерты №№ 1 и 2 для виолончели с оркестром Концерты для фортепиано с оркестром Симфонии №№ 1 – 104
Глазунов А.	Баллада для оркестра Восточная рапсодия для оркестра «Из средних веков», сюита для оркестра «Карнавал», увертюра для оркестра Концерт для саксофона с оркестром Концерт для скрипки с оркестром «Кремль», симфоническая картина «Лес», фантазия для оркестра «Море», фантазия для оркестра «Раймонда», сюита из балета

	«Саломея», вступление и пляска к драме О. Уайда
	Симфонии №№ 1 – 8
Глинка М.	Финские эскизы для оркестра
	Арагонская хота (Испанская увертюра № 1)
	Вальс-фантазия
	«Иван Сусанин», увертюра и танцы из оперы
	Камаринская
	Ночь в Мадриде (Испанская увертюра № 2)
Григ Э.	«Руслан и Людмила», увертюра и танцы из оперы
	«Из времен Хольберга», сюита для оркестра
	Концерт для фортепиано с оркестром
	Норвежские танцы
	«Осенью», концертная увертюра для оркестра
	«Пер Гюнт», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме
	Г. Ибсена
	Симфонические танцы
Дворжак А.	Старонорвежский романс с вариациями
	«В природе», увертюра
	«Карнавал», увертюра
	Концерт для виолончели с оркестром
	Симфонии №№ 5 – 9
Дебюсси К.	«Море», три симфонических эскиза
	Ноктюрны для хора и оркестра
	«Образы», сюита для оркестра
	«Послеполуденный отдых фавна»,
	прелюдия для оркестра
Дюка П.	«Ученик чародея», скерцо для оркестра
Кабалевский Д.	«Кола Брюньон», увертюра к опере
Калинников В.	Симфонии №№ 1 и 2
Караев К.	«Дон-Кихот», симфонические гравюры
	«Семь красавиц», сюита из балета
	«Тропой гнома», сюита из балета
Кодаи З.	Народные сцены
	«Хари Янош», сюита из оперы
Лист Ф.	Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
	«Прелюды», симфоническая поэма
	«Тассо», симфоническая поэма
Лядов А.	«Баба-яга»
	«Волшебное озеро»
	Восемь русских народных песен для оркестра
	«Кикимора»
Малер Г.	Вокальные циклы
	Симфонии №№ 1, 4 – 7
Мендельсон Ф.	Концерт для скрипки с оркестром
	Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
	«Рюи Блаз», увертюра
	Симфонии №№ 1 – 5
	«Сон в летнюю ночь», увертюра и фрагменты из музыки к комедии У.
	Шекспира
	«Фингалова пещера», увертюра
Моцарт В.	Концерты для духовых инструментов с оркестром
	Концерты для скрипки с оркестром
	Концерты для фортепиано с оркестром
	Серенады для оркестра

	Симфонии №№ 1 – 41
	Увертюры к операм: «Волшебная флейта», «Дон Жуан», «Идоменей», «Милосердие Тита», «Похищение из Сераля», «Свадьба Фигаро», «Так поступают все»
Мусоргский М.	«Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля)
	Ночь на лысой горе
Мяковский Н.	Симфонии №№ 3, 5, 6, 21, 27
Онеггер А.	«Летняя пастораль», пьеса для оркестра
	«Пасифик 231», пьеса для оркестра
	Симфонии №№ 1 – 5
Прокофьев С.	«Александр Невский», кантата
	«Золушка», сюита из балета
	Концерты №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
	Концерты №№ 1 – 5 для фортепиано с оркестром
	Концерт-симфония для виолончели с оркестром
	Скифская сюита
	Симфонии №№ 1 – 7
	Ода на окончание войны
	«Ромео и Джульетта», сюиты из балета
	Русская увертюра
Равель М.	«Альборада», пьеса для оркестра
	«Вальс», хореографическая поэма
	«Гробница Куперена», сюита для оркестра
	«Дафнис и Хлоя», сюита № 2 из балета
	Испанская рапсодия
	Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
	«Цыганка», рапсодия для скрипки с оркестром
Рахманинов С.	Концерты №№ 1 – 4 для фортепиано с оркестром
	«Остров мертвых», симфоническая поэма
	Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром
	Симфонии №№ 1 – 3
	Симфонические танцы
	«Утес», фантазия для оркестра
	Цыганское каприччио для оркестра
	Юношеская симфония
Римский-Корсаков Н.	«Антар» (Симфония № 2)
	Испанское каприччио
	«Золотой петушок», сюита из оперы
	«Садко», музыкальная картина для оркестра
	«Светлый праздник», увертюра для оркестра
	Сербская фантазия для оркестра
	«Сказка», пьеса для оркестра
	«Сказание о невидимом граде Китеже», сюита из оперы
	«Сказка о царе Салтане», сюита из оперы
	Увертюры к операм: «Майская ночь», «Царская невеста»
	«Шехеразада», симфоническая сюита
Россини Д.	Увертюры к операм: «Вильгельм Телль», «Золушка», «Итальянка в Алжире», «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка», «Шелковая лестница»
Сен-Санс К.	Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром
	Концерт № 3 для скрипки с оркестром
	Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
	«Пляска смерти», симфоническая поэма
	«Прялка Омфалы», симфоническая поэма
	Симфония № 3

Сибелиус Я.	«Фэтон», симфоническая поэма Концерт для скрипки с оркестром Симфонии №№ 1 – 3, 5, 6
Скрябин А.	«Финляндия», симфоническая поэма Концерт для фортепиано с оркестром «Мечты», прелюдия для оркестра «Поэма экстаза» Симфонии №№ 1 – 3
Сметана Б.	«Моя родина», цикл симфонических поэм «Проданная невеста», увертюра к опере
Стравинский И.	«Весна священная», музыка балета «Жар-птица», музыка балета «Петрушка», музыка балета «Поцелуй феи», сюита из балета Симфония в трех движениях
Танеев С.	«Орестея», увертюра к опере Симфония № 4
Франк С.	«Проклятый охотник», симфоническая поэма Симфония ре минор
Хачатурян А.	«Гаянэ», сюита из балета Концерт для скрипки с оркестром Концерт для фортепиано с оркестром Симфония № 2 «Спартак», сюита из балета
Хиндемит П.	«Гармония мира», симфония «Художник Матис», симфония
Чайковский П.	«Буря», фантазия для оркестра Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром «Гамлет», увертюра-фантазия Итальянское каприччио Концерт для скрипки с оркестром Концерты №№ 1 – 3 для фортепиано с оркестром «Лебединое озеро», сюита из балета «Манфред», симфония (поэма) Пьесы для скрипки с оркестром «Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия Серенада для струнного оркестра Симфонии №№ 1 – 6 «Спящая красавица», сюита из балета Сюиты №№ 1 – 4 для оркестра «Франческа да Римини», фантазия для оркестра «Щелкунчик», сюита из балета «1812 год», торжественная увертюра
Шопен Ф.	Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
Шоссон Э.	Поэма для скрипки с оркестром Симфония Си-бемоль мажор
Шостакович Д.	Балетные сюита №№ 1 – 3 «Болт», сюита из балета «Гамлет», сюита из музыки к кинофильму «Золотой век», сюита из балета Концерты №№ 1 и 2 для виолончели с оркестром Концерты №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром «Овод», сюита из музыки к кинофильму

	Праздничная увертюра
	Симфонии №№ 1, 4 – 12, 15
	Увертюра на русские и киргизские темы
Штраус И.	Вальсы
	Увертюры к опереттам
Штраус Р.	«Дон Жуан», симфоническая поэма
	«Смерть и просветление», симфоническая поэма
	«Тиль Уленшпигель», симфоническая поэма
Шуберт Ф.	Симфонии №№ 1 – 6, 8, 9
Шуман Р.	«Геновева», увертюра к опере
	Концерт для виолончели с оркестром
	Концерт для фортепиано с оркестром
	«Манфред», увертюра для оркестра
	Симфонии №№ 1 – 4
	Увертюра, скерцо и финал для оркестра
Щедрин Р.	«Анна Каренина», сюита из балета
	«Звоны» концерт для оркестра
	Камерная сюита
	«Кармен-сюита», музыка балета
	Концерты №№ 1 – 3 для фортепиано с оркестром
	«Не только любовь», сюита из оперы
	«Озорные частушки», концерт для оркестра
Элгар Э.	Концерт для виолончели с оркестром
	Концерт для скрипки с оркестром
	«Загадка», вариации для оркестра
Яначек Л.	«Тарас Бульба», рапсодия для оркестра

а) Основная литература

1. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования Н.А. Малько. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 252 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73040>
2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании: учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А.— Санкт-Петербург: Композитор, 2015. —56 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:<https://e.lanbook.com/book/63274>

б) Дополнительная литература:

1. Зайцева, Т. Творческие уроки М.А. Балакирева. Пианизм, дирижирование, педагогика. Исследовательские очерки: учебное пособие / Т. Зайцева. — Санкт-Петербург: Композитор, 2012. — 512 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:<https://e.lanbook.com/book/69641>
2. Уколова Л. И. Дирижирование. Учебное пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/04828504-4F44-437B-9670-610B07CD3495/dirizhirovanie>
3. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012_ [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>

VI. 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

1. Краткие методические рекомендации

Целью профессионального музыкального образования является воспитание всесторонне развитого специалиста. Студент за время обучения должен получить все необходимые навыки в области исполнительского искусства, которые могут быть востребованы в его последующей практической деятельности. Студентам следует обращать особое внимание на контекстную взаимосвязь всех, полученных в ходе освоения данного курса, сведений по истории исполнительского и, в частности, дирижерского искусства.

Свои творческие замыслы дирижер реализует в процессе управления оркестром: на репетициях и в ходе концертных выступлений. Управление оркестром в полной мере развивает волевые качества и коммуникативные способности студента. Дирижуя коллективом музыкантов, студент может реально почувствовать влияние своего жеста на исполнительский процесс, тем самым проверить правильность технических приемов, осваиваемых в дирижерском классе и во время домашних занятий, своих внутренних представлений и ощущений.

Чрезвычайно значимым достоинством будущего специалиста является также профессионально грамотная речь, в связи с чем, с самого начала изучения дисциплины надо стремиться к освоению и последующему использованию необходимого объема терминов, в том числе и на иностранных языках. Важнейшее качество самостоятельной работы студента – умение выявлять межпредметные связи, проводить определенные параллели, углубляя и дополняя, таким образом, знания по разным дисциплинам.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента по курсу «Дирижирование» должна быть вдумчивой, последовательной и самое главное – постоянной. Важнейшим качеством профессионального дирижера является умение работать с партитурой. Ее тщательное изучение, осмысление культурологического контекста, вслушивание в звуковое пространство, вживание в сюжетно-образный мир исполняемого произведения – суть постоянного творческого поиска дирижера. Студент должен уметь использовать знания и навыки, приобретенные им в таких специальных курсах, как: «Инструментоведение», «Инструментовка», «Чтение и анализ партитур», «История оркестровых стилей», «История дирижерского искусства», «Методика репетиционной работы», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», а также в курсах музыкально-теоретических дисциплин: «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальных форм», «История музыки». Важнейшее качество самостоятельной работы студента – умение выявлять межпредметные связи, проводить определенные параллели, углубляя и дополняя, таким образом, знания по разным дисциплинам.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем. Самостоятельная работа студентов подкрепляется развитыми междисциплинарными связями, учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим нотные материалы, учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Самостоятельная работа студента по курсу «Дирижирование» предполагает:

- работу по изучению партитур дирижируемых произведений;

- чтение основной и дополнительной литературы по обогащению теоретических знаний;
- работу над мануальной техникой, над координацией и независимостью рук с использованием специальных упражнений;
- составление репетиционного плана;
- практику самостоятельно выученных музыкальных произведений;
- прослушивание грамзаписей, аудио-, видео - материалов;
- посещение концертов;
- постоянное расширение кругозора по данному предмету.

Одной из основных задач при изучении курса «Дирижирование» является приобретение студентами навыков самостоятельной работы над партитурой. Формирование данных навыков осуществляется в процессе систематических домашних занятий. Данную работу можно разделить на три этапа:

1. Общее ознакомление с партитурой. На начальном этапе рекомендуется прослушать произведение в оркестровой записи, следя за процессом звучания по партитуре. Одновременное использование зрительной и слуховой формы восприятия способствует развитию внутреннего слуха, формирует музыкальную память. Данная работа создаст общее впечатление о произведении, пробудит интерес к данному сочинению и окажет положительное влияние на ход дальнейшей работы. Следует ознакомиться с биографическими данными композитора, особенностями его творчества, эпохи, в которой он жил и работал. В понимании содержания произведения немалую роль может сыграть его название или литературный источник, а также жанровые особенности сочинения.

2. Музыкально-теоретический разбор произведения по партитуре включает в себя анализ формы, определение тонального плана, темпа и его изменений с правильным переводом итальянских терминов, особенностей строения мелодии, гармонии, метроритма. Следует выяснить, из каких разделов состоит произведение, разобраться в его более мелких построениях. При определении темпа следует исходить из имеющихся метрономических обозначений, которые следует проверить по метроному. Необходимо понять смысл авторских указаний для формирования своего исполнительского плана.

3. Оркестровый анализ включает в себя вертикальный и горизонтальный анализ партитуры. Чтение партитуры по составным элементам фактуры дает более полное представление о приемах исполнения в оркестре, штрихах, динамике, развивает внимание к мелкой детализации, формирует умение слышать во время исполнения все голоса партитуры. При систематических домашних занятиях эта форма работы способствует развитию внутреннего слуха, суть которого заключается в умении мысленно воспроизвести звучание оркестра при зрительном анализе партитуры. Этот процесс довольно сложный, но реализация его зависит от желания и стремления студента.

Необходимо уделять постоянное внимание обогащению своих теоретических знаний, связывая их с изучаемыми в дирижерском классе произведениями. Такие вопросы, как сведения об авторе, жанре и форме произведения, его содержании, авторские указания о темпе и характере музыки, должны быть усвоены до практической работы с концертмейстером в классе. Это важный аспект самостоятельной работы студента.

Дирижерское исполнение невозможно без интерпретации, основанной на тщательном изучении партитуры, всестороннем анализе произведения. Научиться работать с партитурой, находить самостоятельные, оправданные композиторским замыслом исполнительские решения – важнейшая задача обучения и основа самостоятельной работы студента над произведением. «Изучение партитуры! Вот где может проявиться интерпретаторский талант, а часто, смею сказать, и гений дирижера: чтобы не только понять партитуру (для этого нужен очень высокий уровень подготовки), и придать ей аромат эпохи, найти верный и живой стиль ее «произнесения», нужно нечто большее, чем талант». (И. Маркевич).

При формировании молодого дирижера большое значение имеет его способность осваивать опыт дирижеров-мастеров. Педагогу следует уделять внимание таким формам самостоятельной работы студента, как посещение репетиций профессиональных оркестров, изучение литературного наследия выдающихся дирижеров, просмотр

видеофильмов, посвященных дирижерскому искусству, прослушивание записей, посещение репетиций и сопоставление различных интерпретаций.

Урок, во всем его многообразии и вариантности структурного строения, специфики и особенностей, зависящих от конкретных учебных целей и задач, а также возрастных особенностей студентов – способен стать эффективным средством профессионального обучения лишь в том случае, если он будет активно взаимодействовать с интенсивной, хорошо продуманной и целесообразно организованной домашней работой. Приобщение студента к самостоятельной учебной деятельности должно выдвигаться педагогом в качестве особой, четко обозначенной задачи. Для успешного решения этой задачи студента необходимо специально обучать наиболее рациональным и эффективным методам (способам) проведения самостоятельной работы, давать ему все необходимые знания в этом плане. Педагогу имеет смысл определенную часть урока в классе (а в необходимых случаях и весь урок) посвящать моделированию домашних занятий, демонстрируя целесообразные, художественно и технически оправданные приемы самостоятельной работы над музыкальными произведениями, обращая внимание на способы организации и структуру домашних занятий.

Практическое дирижирование требует психической независимости и способности к физической диссоциации, на приобретение чего нужны многие годы. Дирижерская профессия – одна из немногих, ясно показывающих, насколько мы еще далеки от подлинной координации наших эмоций и их воплощения в движении, поэтому студенты должны посвящать работе над мануальной техникой, над независимостью и координацией рук достаточно домашнего времени. Следует использовать для достижения этой цели комплекс упражнений, разработанных педагогами кафедры.

Практика самостоятельно выученных произведений должна проводиться в полном объеме, она является наилучшей формой контроля и стимулирует развитие самостоятельности мышления.

3. Материалы по реализации контроля

Примерный перечень тем и вопросов для коллоквиума на экзамене

1. Жизненный и творческий путь композитора.
2. Характеристика творчества композитора, включающая обзор ВСЕХ жанров (музыкально-театральный, симфонический и концертный – максимально подробно).
3. История создания исполненного произведения. Его место в жизни и творчестве композитора. Музыкально-исторический контекст эпохи.
4. Вопросы по партитуре исполненного произведения: особенности музыкального языка, формообразования и оркестровки.
5. Игра фрагмента (фрагментов) исполненной партитуры на фортепиано.
6. Вопросы по исполнению: техника дирижирования, трактовка.
7. Вопросы по курсам: «Инструментоведение», «История оркестровых стилей».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основной целью курса является становление творческого и самостоятельного музыкального мышления студента.

Аудиторные индивидуальные занятия по «Дирижированию» должны быть глубокими по содержанию, проходить в творческой и доброжелательной атмосфере. Современная организация концертно-филармонического дела и, в частности, ее финансово-экономический аспект диктуют четкие, а зачастую и достаточно жесткие условия взаимодействий дирижера и оркестра. Суть этих условий можно выразить формулой: «Совершенное качество исполнения за минимальное

количество репетиций». Хорошо развитая, мобильная и разнообразная дирижерская техника, надежно и безошибочно «читаемая» любым музыкальным коллективом – основа успешной творческой деятельности профессионального дирижера сегодня. Совершенствование ранее освоенных элементов мануальной техники и изучение новых приемов – одна из главных составляющих работы студента-дирижера в магистратуре. Последовательность в освоении и сочетании различных элементов дирижерской техники должна неизменно следовать принципу «от простого к сложному» и учитывать индивидуальные особенности обучающегося, степень наличия у него определенного мануального «арсенала». Вместе с тем следует предостеречь от пустого, механического и бездумного заучивания тех или иных жестов вне связи с художественно-образным контекстом определенного музыкального произведения или его фрагмента.

Главным средством обучения любого музыканта, формирования его творческой личности является репертуар. В процессе освоения данного курса молодой дирижер должен изучить произведения, охватывающие по возможности максимально большее количество эпох, направлений, жанров, форм и стилей. Одновременно с художественными задачами конкретное музыкальное произведение может помочь и в работе над определенными техническими приемами и навыками. При подборе музыкального материала особенно важен индивидуальный подход к каждому студенту. Следует также исключить случаи резкого и неоправданного завышения сложности или объема репертуара.