

Рабочая программа дисциплины
Теория дирижирования

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.

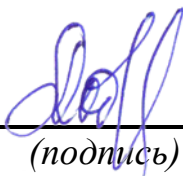
(подпись)

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

Автор:

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

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Теория дирижирования»:

подготовка профессионального музыканта, глубоко и разносторонне эрудированного в области истории и теории искусства дирижирования.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов научных представлений об историческом пути развития дирижерского искусства;
- расширение кругозора и эрудиции студентов в вопросах истории и теории дирижирования;
- воспитание творческого отношения к исполнительской деятельности.

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-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
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	<i>Знать:</i> - значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
	<i>Уметь:</i> — 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.
--	--

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго года обучения (3 – 4 семестры).

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

- лекционные (мелкогрупповые) занятия;
- практические (семинарские) занятия;
- создание междисциплинарных связей на основе изучения учебного музыкального материала других дисциплин;
- самостоятельное изучение студентом тем данного курса.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	-	4
Аудиторные занятия		66		

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1. Истоки коллективного музицирования, способы музыкального управления и их эволюция.

Нерасчлененное искусство Древнего мира. Обрядово-бытовой характер музицирования. Неотделимость создания музыки от ее исполнения. Музыка в эпоху Античности. Древнегреческая трагедия – чудо художественного синтеза разных видов искусства. Первые опыты управления коллективным музицированием в эпоху Античности. Шумовой и жестовый способы управления. *Орхестра* и *корифей* в Древней Греции. *Батута* в Древнем Риме. *Хейрономия* как средство музыкального руководства в эпоху Средневековья. Ансамблевое исполнение и управление им в практике странствующих музыкантов. Зарождение функциональной гармонии и как следствие того, появление инструментальной музыки и зарождение оркестровой культуры в эпоху Возрождения. Появление оперы. Капеллы и *капельмейстеры*. Новые формы и жанры концертного музицирования в эпоху Барокко. Постепенное разделение оркестров на оперные и концертные. *Бассо-континуо* как центр управления музыкальным коллективом. Совмещение дирижирования с игрой на каком-либо музыкальном инструменте. Практика *двойного дирижирования* в опере и крупных вокально-инструментальных коллективах. Постепенное освобождение капельмейстера от игры в оркестре на рубеже XVIII – XIX столетий. Появление *дирижерской палочки* в 20-х годах XIX века. Окончательное утверждение функций капельмейстера как руководителя коллектива музыкантов и репетиционно-концертного процесса.

Тема 1.2. Теория дирижирования в XVIII веке.

Семинар по работам: *Кванц И.* – «Опыт наставления по игре на поперечной флейте», *Юнкер К.* – «Некоторые важнейшие обязанности капельмейстеров».

Раздел II

ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ О ДИРИЖЕРСКОМ ИСКУССТВЕ

Тема 2.1. Музыкальная мысль XIX века о теории, практике и эстетике дирижирования.

Семинар по книгам и статьям: *Берлиоз Г.* – «Дирижер оркестра», «Мемуары», *Вагнер Р.* – «О дирижировании», *Лист Ф.* – «Письмо о дирижировании», *Шюнеман Г.* – «О Листе», *Шуман Р.* – «Франц Лист», *Зилоти А.* – «Мои воспоминания о Листе».

Тема 2.2. Музыкальная мысль конца XIX – начала XX столетий о дирижировании.

Семинары по книгам и статьям: «Артур Никиш и русская музыкальная культура. Воспоминания. Письма. Статьи», *Малер Г.* – «Письма. Воспоминания», *Штраус Р.* – «Замечания к исполнению симфоний Бетховена», «Десять «золотых» правил, записанных в альбом молодому дирижеру», *Вейнгартнер Ф.* – «О дирижировании», «Исполнение классических симфоний: советы дирижерам», *Лазер А.* – «Современный дирижер», *Кан-Шнейер Р.* – «Руководство по дирижированию», *Гинзбург Л.* – «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования».

Тема 2.3. Немецкая музыкальная мысль XX века о дирижировании.

Семинар по книгам: «Беседы с Отто Клемперером», *Клемперер О.* – «Воспоминания», *Вальтер Б.* – «О музыке и музицировании», «Тема с вариациями», *Фуртвенглер В.* – «Из литературного наследия», *Шерхен Г.* – «Учебник дирижирования», *Гинзбург Л.* – «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования», «Дирижерское исполнительство. Практика, теория, эстетика».

Тема 2.4. Английская музыкальная мысль XX века о дирижировании.

Семинар по книгам: *Боулт А.* – «Мысли о дирижировании», *Вуд Г.* – «О дирижировании», *Гинзбург Л.* – «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования».

Тема 2.5. Французская музыкальная мысль XX века о дирижировании.

Семинар по книгам: *Ансерме Э.* – «Беседы о музыке», «Статьи о музыке и воспоминания», *Мюниш Ш.* – «Я – дирижер», *Маркевич И.* – «Органный пункт», «Беседы с Игорем Маркевичем», *Гинзбург Л.* – «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования».

Тема 2.6. Американская музыкальная мысль XX века о дирижировании.

Семинар по книгам: *Лайнсдорф Э.* – «В защиту композитора», *Стоковский Л.* – «Музыка для всех нас», *Бернштейн Л.* – «Концерты для молодежи».

Тема 2.7. Зарубежная теория дирижирования сегодня.

Семинар по книгам: *Арнонкур Н.* – «Бах, Монтеверди, Моцарт – мои современники», *Лебрехт Н.* – «Кто убил классическую музыку?», «Маэстро Миф», «Шедевры или безумие».

Раздел III

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ О ДИРИЖЕРСКОМ ИСКУССТВЕ

Тема 3.1. Истоки дирижерского искусства в России.

Ратное дело и церковное хоровое пение как истоки дирижерского искусства в России. Традиции народного инструментального исполнительства. Становление оркестрового исполнительства в России в эпоху Петровских преобразований. Полковые *немецкие хоры* (оркестры), музыкальное рекрутство. Крепостные музыкальные и драматические театры, в которых важная роль принадлежала музыке и оркестру. Культ итальянской оперы в России, щедро поддерживаемый

императорским двором. Первые русские профессиональные композиторы. М.И. Глинка об оркестре и о дирижировании.

Основание Русского музыкального общества. Бесплатная музыкальная школа. Открытие консерваторий в Петербурге и Москве. Императорские театры. Придворная певческая капелла. Придворный оркестр. Гастроли Г. Берлиоза, Р. Вагнера и других западных дирижеров в России. Встречи с русскими музыкантами и влияние на формирование традиций отечественной дирижерской школы.

Тема 3.2. Русская музыкальная мысль XIX века о дирижировании.

Семинар по книгам и статьям: *Кюи Ц.* – «Избранные статьи», *Римский-Корсаков Н.* – «Летопись моей музыкальной жизни», «Эпидемия дирижерства», *Сидельников Л.* – «Чайковский – дирижер», *Стасов В.* – «Статьи о музыке».

Тема 3.3. Русская музыкальная мысль начала XX века о дирижировании.

Семинар по книгам: *Астров А.* – «Деятель русской музыкальной культуры С.А. Кусевицкий», *Малько Н.* – «Рахманинов – дирижер», *Сараджев К.* – «Статьи, воспоминания», *Купер Э.* – «Статьи и воспоминания. Материалы».

Тема 3.4. Крупнейшие отечественные дирижеры первой половины XX века о своем искусстве.

Семинар по книгам и статьям: *Малько Н.* – «Воспоминания. Статьи. Письма», «Основы техники дирижирования», *Гаук А.* – «Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания современников», *Голованов Н.* – «Сборник статей и воспоминаний», *Пазовский А.* – «Дирижер и певец», «Записки дирижера», *Самосуд С.* – «Статьи. Воспоминания. Письма», *Мелик-Пашаев А.* – «Воспоминания. Статьи. Материалы», *Гинзбург Л.* – «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования».

Тема 3.5. Е. Мравинский и Н. Рахлин о дирижировании.

Семинар по книгам: «Натан Рахлин. Статьи. Воспоминания. Интервью», *Мравинский Е.* – «Дневники».

Тема 3.6. Н.П. Аносов, Л.М. Гинзбург, К.П. Кондрашин и Б.Э. Хайкин о дирижировании.

Семинар по книгам: *Аносов Н.* – «Литературное наследие. Переписка. Воспоминания», *Гинзбург Л.* – «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования», «Дирижерское исполнительство. Практика, теория, эстетика», *Кондрашин К.* – «Мир дирижера», «О дирижерском искусстве», «О дирижерском прочтении симфоний Чайковского», *Ражников В.* – «Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни», *Хайкин Б.* – «Беседы о дирижерском мастерстве».

Тема 3.7. Г.Н. Рождественский о дирижировании.

Семинар по книгам Г.Н. Рождественского: «Дирижерская аппликатура», «Мысли о музыке», «Преамбулы», «Треугольники».

Тема 3.8. И.А. Мусин и Г.Л. Ержемский о дирижировании.

Семинар по книгам: *Ержемский Г.* – «Психология дирижирования. Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом», «Дирижеру XXI века»; *Мусин И.* – «Техника дирижирования», «О воспитании дирижера. Очерки», «Язык дирижерского жеста».

4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена в 4 семестре.

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.

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература

1. Безбородова Л.А. Дирижирование. М.: Флинта, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834?category_pk=23028#book_name
2. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040?category_pk=23028#book_name

б) Дополнительная литература

1. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book_name
2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>
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>

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

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. При этом необходимо помнить, что наиболее полное и яркое представление о творческой личности того или иного дирижера или определенного этапа развития дирижерского искусства дают конкретные литературные и документальные источники.

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 – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Актуальность её связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

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

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за его профессиональным ростом;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения.

Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий психологические особенности и художественные предпочтения формирующегося музыканта.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается необходимый теоретический материал, но и легче воспитывается профессиональная компетентность. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать принцип наименьшей затраты энергии, минимальной утомляемости и наибольшей продуктивности в работе. Проблема количества и качества занятий должна решаться индивидуально, но в любом случае приоритетной остаётся проблема качества самостоятельных занятий.

Для сохранения энергии и творческого тонуса исполнителя следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. Объём самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-личностных характеристик обучающегося: возраста, физических данных, конкретных задач данной стадии обучения, других факторов.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

В некоторых случаях необходима «превышающая» нагрузка, позволяющая добиться стабильности и уверенности в овладении материалом музыкального сочинения. По этим соображениям следует предпочесть не «жёсткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий; в частности – чередовать порядок и последовательность работы над изучаемым материалом. Следует обращать внимание студента на необходимость самоконтроля при домашних занятиях.

К распространённым методическим просчётам относится шаблонность схемы домашних занятий. Преодолеть эту ошибку можно, практикуя моделирование домашних занятий непосредственно на уроке с педагогом, вводя различия в порядок самостоятельных занятий в соответствии с этапами работы над конкретными темами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

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

В процессе обучения, преподавателю следует опираться на творческое понимание значения понятия «*метод преподавания*». На занятиях работу следует строить так, чтобы студент как можно раньше осознал, что главной целью обучения, основанного на приобретении определенного комплекса знаний и умений под руководством педагога, является пробуждение его познавательных и творческих сил, формирование интеллектуальной и эмоциональной инициативы, становления профессионально-значимых качеств.

Необходимо, чтобы учебные занятия строились на принципах диалогического общения и межличностной коммуникации между педагогом и студентом, что является основополагающим фактором повышения эффективности педагогического процесса. В ходе реального диалога у студента более активно происходит процесс формирования мыслительных, аналитических и коммуникативных навыков.

Следует также обратить особое внимание на структурную чёткость при построения учебного занятия - равномерное распределение времени на разные виды деятельности: работа над новым материалом, проверка домашнего задания, моделирование самостоятельных занятий студента. Важным направлением в педагогическом процессе является четкая постановка перед студентом конкретных задач, промежуточных этапов и конечной целей его профессионального совершенствования в процессе освоения дисциплины.

Единство музыкально-художественного, технического, диалогического и коммуникативного подходов в обучении; постепенность и последовательность накопления знаний, умений и навыков; сочетание различных форм учебной работы, а также воспитание и развитие творческой инициативы и самостоятельности студентов, – является важнейшим принципом музыкальной педагогики. В процессе вузовских занятий в классе фортепиано открываются широкие возможности для формирования всесторонне образованного, подготовленного к всесторонней деятельности музыканта – дирижера оркестра народных инструментов.

Аудиторные занятия по «Теория дирижирования» должны быть содержательными, разнообразными по видам и формам работы на уроке. При подборе лекционного материала особенно важны следующие критерии: последовательность, соответствие принципу «от простого – к сложному» и доступность восприятия данного материала небольшой группой студентов. Следует также исключить случаи резкого и неоправданного завышения сложности или объема информации.

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций. К участию в семинарах и творческих выступлениях должны привлекаться ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, учреждений культуры, средств массовых коммуникаций, государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, в учебном процессе.