МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ А.К.ГЛАЗУНОВА»

Согласовано на заседании
Учебно-методического совета
Протокол № 11
от «29» июня 2020 г.

Утверждаю:
проректор
по учебной и воспитательной работе
О.В. Шмакова
«30» июня 2020 г.

Кафедра дирижирования
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины

Основы дирижирования
(название)

Основная профессиональная образовательная программа
по специальности
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(специализации «Концертные духовые и ударные инструменты», «Концертные струнные инструменты»)
квалификация (степень) «Концертный исполнитель. Преподаватель»

Форма обучения - очная

Автор-составитель:

Стачинский В. И., канд. иск., профессор

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол № 10
«23» июня 2020 г.
Зав. кафедрой Е. В. Гурьев

Петрозаводск
2020

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
4. Содержание дисциплины
4.1. ***Содержание разделов дисциплины***
4.2. ***Распределение часов по темам и видам занятий***
5. Формы контроля
5.1. ***Текущий контроль***
5.2. ***Итоговый контроль***
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература
6.2. Дополнительная литература
7. Современные базы данных и информационно-справочные системы
8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: формирование навыков управления исполнением оркестрового произведения с помощью техники дирижирования.

Задачи дисциплины:

– сформировать практические навыки техники дирижирования;

– способствовать накоплению дирижёрского опыта и опыта художественной интерпретации музыкальных произведений;

– воспитать стремление к углубленному пониманию специфики языка дирижёрских жестов;

– развить оркестрово-драматургическое мышление, общую музыкальность и волевые качества;

– способствовать ознакомлению с оркестровым репертуаром.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование:

— *общепрофессиональных компетенций:*

– способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (**ОПК-1**);

– способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации (**ОПК-2**);

— *обязательных профессиональных компетенций:*

– способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров (**ПКО-1**);

– способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (**ПКО-2**);

– способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу (**ПКО-3**).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;

– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;

– традиционные знаки музыкальной нотации;

– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

– основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;

– принципы работы с различными видами фактуры;

– музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;

Уметь:

– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

– осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки**;**

Владеть:

– профессиональной терминологией;

– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;

– приемами дирижерской выразительности;

– дирижерскими схемами;

– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы;

– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрено 34 часа контактной работы и 38 часов самостоятельной работы.

Вид учебной работы	**Всего часов**	**Семестр**	
	72	**3**	**4**
Контактная работа (всего)	**34**		
В том числе:			
Индивидуальные занятия	34	16	18
Самостоятельная работа студента (всего)	**38**	20	18
Зачет		-	✓
Общая трудоемкость (час.)	**72**	36	36

4. Содержание дисциплины

Дисциплина реализуется в форме индивидуальных занятий. Содержанием дисциплины «Основы дирижирования» является: овладение навыками самостоятельной работы над оркестровым репертуаром; навыками дирижирования по партитуре. Она является важной дисциплиной в профессиональной подготовке дирижера. Дирижирование оркестровой партитурой становится первым необходимым этапом в формировании дирижерского слышания сочинения. Раскрытие его содержания в условиях фортепианной звучности является одной из главных задач в освоении партитуры в классе. За время обучения студентам предлагается пройти произведения отечественных и зарубежных композиторов различных эпох, стилей, жанров, научиться выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию изучаемого произведения.

Для изучения оркестрового репертуара в каждом семестре обучающемуся выдается программа (1-3 произведения, в зависимости от уровня подготовки студента), работа над которыми проводится как под контролем преподавателя, так и самостоятельно обучающимся.

Содержание занятий в дирижёрском классе определяется учебным репертуаром, который составляется преподавателем с учетом индивидуальности студента, степени его подготовки и перспектив профессионального развития.

Учебный материал располагается в порядке постепенно возрастающей трудности и соответственного усложнения обширного и разнообразного репертуара.

В процессе освоения дисциплины «Основы дирижирования» студент должен овладеть следующим материалом:

- Изучение простых схем дирижирования на 3/4, 4/4. Понятия «ауфтакт», «снятие» (окончание звучания). Приём «тактирование». Дирижёрский жест «внимание», показ начала и окончания музыкальных фраз. Постановка и снятие фермат. Переход на новый темп. Овладение звуковедением legato. (П. И. Чайковский «Баркарола» из цикла «Времена года»).

- Техника дирижирования: закрепление навыков, полученных в классе. Дирижёрские показы вступлений на разные доли такта, показ динамических изменений, агогика. Овладение различными видами звуковедения. Размер 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (2+3, 3+2), 6/4.

- Изучение и анализ партитуры: изучение формы сочинения и его разделов, анализ выразительных средств, с помощью которых воплощается художественный образ (лад, темп, метр, динамика, штрихи, фактура и т. п.).

Изучение примерного оркестрового репертуара для самодеятельных оркестров.

- Изучение литературы по дирижированию.

Подготовка к итоговой аттестации: дирижирование произведением под рояль с одним концертмейстером, которое включает комплекс дирижерских трудностей. Ответить на вопросы членов комиссии об образном содержании произведения и особенностях его дирижирования.

4.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Дирижёрский аппарат

Тема 1. Организация дирижёрского аппарата

Репертуарные требования:

Произведения малых форм, часть классической симфонии (2-я, 3-я части).

Содержание темы:

В классе под аккомпанемент двух роялей - 1-2 произведения (время звучания в пределах 10 минут).

Главной задачей освоения темы является организация дирижерского аппарата - правильное положение головы, корпуса, рук, ног.

На первом этапе студенты должны овладеть следующими техническими приемами:

- дирижерская позиция рук должна соответствовать естественному физическому уровню /наиболее распространенный недостаток - излишне высокая позиция/.

- мышечная свобода /но не расслабленность/ - основа дирижерских движений.

- первостепенное значение кисти в звуковедении при ощущении целостности руки. При этом недопустимы как зажатость, так и вялость кисти.

- дирижерская доля и ее фазы - замах, долевое движение, точка, отражение /или отдача/, ритмичность жеста, счетно-долевая пульсация, важнейшим критерием здесь является простота и целесообразность жеста.

- пластика дирижерской сетки, основанная на дугообразном движении к точке. Овладение сетками на «4», на «3», в быстром темпе на «1». Сложным метром в различных темпах.

- ауфтакт и его функции - определение темпа, динамики, атаки звука, характера музыки; ауфтакт к вступлению и снятию; вступление на разные доли такта.

Раздел 2. Формирование и развитие мануальной техники и освоение партитуры

Репертуарные требования:

Сочинения усложнённой фактуры с элементами полифонии, произведения крупной формы, сонатная форма (1-я часть классической симфонии, финал).

На этом этапе изучаются произведения более сложные в отношении фактуры, метроритмики, динамики, агогики и т.д., для управления которыми необходимы новые технические средства. В классе под аккомпанемент двух роялей - 1-2 произведения (время звучания в пределах 10-15 минут).

Формирование и развитие мануальной техники, включая все важнейшие ее разделы:

- тактирование;
- основные виды ауфтактов;
- показ внутридольного ритма;
- показ штрихов;
- показ динамических изменений;
- показ темповых изменений;
- показ фразировки;
- передача образного содержания музыки мануальными средствами.

Мануальное освоение партитуры, а именно:

- мануальное освоение партитуры по группам и голосам;
- отработка сложных начальных, междольных и акцентированных ауфтактов, ауфтактов к постановке фермат и снятий звучности и т. д.
- поиски характерного жеста для выражения образно-эмоционального содержания произведения.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

Названия разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия, в том числе	Самостоятельная работа
		практические занятия	
1. Дирижёрский аппарат	36	16	20
2. Формирование и развитие мануальной техники и освоение партитуры	36	18	18
ИТОГО:	72	34	38

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется проверкой выполнения регламентированного задания, которое позволяет диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения: дирижирование музыкальным произведением во время проведения занятий, а также в виде проверки самостоятельной работы. На семестр выдается репертуарная программа в зависимости от уровня подготовки студента, работа над которыми проводится как под контролем преподавателя, так и самостоятельно обучающимся. Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

– работа над оркестровыми произведениями (этапы: разучивание, работа над техническими компонентами произведения, работа над музыкально-выразительными компонентами произведения, как итог – дирижирование произведения без ошибок, со всеми художественно-выразительными замыслами композитора;

– совершенствование дирижирования произведением от урока к уроку.

Учитывается систематическое посещение занятий по дисциплине.

Формой контроля также выступает *контрольный урок*, который проводится в конце 3 семестра. Студент должен продирижировать перед комиссией одно из пройденных в течение семестра произведений, ответить на вопросы комиссии.

5.2. Итоговый контроль

Формой итогового контроля выступает зачет, который проводится в конце 4 семестра. Зачет проводится в виде дирижирования одного-двух произведений в присутствии членов выпускающей кафедры.

Оценка «*зачтено*» ставится, если студент продирижировал избранную педагогом программу, ответил на вопросы оценочной комиссии.

Оценка «*не зачтено*» ставится, если студент не справился с программой по дирижированию и не смог ответить на вопросы по экзаменационной комиссии, либо на вопросы членов кафедры студент отвечает неуверенно или поверхностно, научный руководитель дает отрицательный отзыв о проделанной работе.

Кафедра оценивает объем проделанной работы, ее качество, профессиональный рост учащегося.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Музыкальная форма [Текст]: учебник / Общая редакция профессора Ю.Н. Тюлина. – Изд. 2-е, исп. и доп. – М.: Издательство «Музыка», 1974. – 359 с.
2. Мусин И.А. Техника дирижирования [Текст] / И.А.Мусин. – 2-е изд., доп.

– СПб, 1995. – 304 с. [1967]
3. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. — М.: Музыка, 2006. — 232 с. [2011, 2016]
4. Розанов В.И. Инструментоведение [Текст]: пособ. для руков. оркестров народных инструментов / В.И.Розанов. – Изд. пер. и доп. – М.: Советский композитор, 1981. – 130с.: ил. [1981]
5. Щедрин, И. И. Мануальная техника дирижёра : учебное пособие / И. И. Щедрин. — Челябинск : ЧГИК, 2018. — 188 с. — ISBN 978-5-94839-677-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138943 (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Дополнительная литература

1. Алексеев А.В. Самостоятельная работа студентов над симфонической партитурой: справочно-методическое пособие / А.В. Алексеев. – 2011. – (*На правах рукописи*).
2. Антек С. Тосканини дирижирует увертюрой к «Оберону» [Текст] / С. Антек // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 6. – М., 1971. – С. 127–164.
3. Голованов Н.С. Сборник статей и воспоминаний [Текст] / Н.С. Голованов.– М.: Советский композитор, 1982. – 296 с.
4. Денисов, А. В. Метаморфозы музыкального текста : монография / А. В. Денисов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06022-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454117 (дата обращения: 21.01.2021).
5. Пазовский А. Записки дирижера [Текст] / А.Пазовский. – М., 1968. – 562 с. [1966]
6. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура [Текст] / Г. Рождественский. – Л.: Музыка, 1974. – 154 с.
7. Руденко В.И. Вячеслав Иванович Сук [Текст] / В.И. Руденко: популярная монография. – М.: Музыка, 1984. – 256 с.
8. Тилес, Б. Я. Дирижер в оперном театре : учебное пособие / Б. Я. Тилес. — 2-е, доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-5190-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154639 (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Тимерканов Ю.Х. Штрихи к портрету [Текст] / Ю.Х.Тимерканов. – СПб.: Культ-информ-пресс, 1998. – 287 с.
10. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы дирижирования»: сб. учебно-метод. докум. – СПб. : СПбГУКИ, 2010.

Нотная литература

1. Л. Бетховен Симфония № 2 II часть.
2. Л. Бетховен Увертюра «Кориолан».
3. Л. Бетховен Симфония № 7 II часть.
4. Ж. Бизе Антракт к 4-му действию опреы «Кармен».
5. А. Бородин Пьеса «В монастыре».
6. Э. Григ «Ноктюрн» из цикла «Лирические пьесы»
7. А. Лядов «Духовный стих» из цикла «Восемь русских народных песен».
8. А. Лядов «Колыбельная» из цикла «Восемь русских народных песен».
9. В. Моцарт Увертюра к опере «Похищение из Сераля».
10. В. Моцарт Увертюра к опере «Идоменей».
11. М. Мусоргский Пьеса для ф-но «Раздумье».
12. М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хаванщина».
13. С. Рахманинов вступление к опере «Алеко».
14. Ф. Мендельсон «Песнь венецианского гондольера» из цикла «Песни без слов».
15. П. Чайковский «Баркарола» из цикла «Времена года».
16. П. Чайковский «Апрель» из цикла «Времена года».
17. П. Чайковский Интродукция к опере «Пиковая дама».
18. П. Чайковский Ноктюрн cis-moll.
19. П. Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом».
20. П. Чайковский Интродукция к опере «Пиковая дама».
21. П. Чайковский Увертюра к опере «Евгений Онегин».
22. Р. Шуман «Грёзы».

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

1. Архив музыкальной литературы http://muzlit.net/
2. Классика ноты http://www.bh2000.net/score/
3. Классика ноты http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/
4. Классика ноты http://www.free-scores.com/#
5. Классика ноты http://www.freesheetmusic.net/index.html
6. Музыкальная литература (книги, ноты) http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm
7. Нотные издания http://tarakanov.net/
8. Нотный архив России http://www.notarhiv.ru/
9. Партитуры для РНО http://russianfolkorchestra.org.ua/
10. Погружение в классику – классическая музыка http://intoclassics.net/?lsFDrw
11. http://www.google.ru/
12. http://music.rulitru.ru
13. http://www.youtube.com/watch?v=VKXFGVD8JK4

14. http://www.youtube.com/watch?v=EhEhr9-RS-Y&list=PLDF980D5939DD5E89
15. http://www.youtube.com/watch?v=_InHEyymam0
16. http://www.youtube.com/watch?v=XW8cCYxPXIM
17. http://www.youtube.com/watch?v=woSUnqNNOg4
18. http://www.youtube.com/watch?v=_QPbCCIe87g
19. http://www.youtube.com/watch?v=WPdQQsIUcLI&list=PL8P9dV_x4EHnoEAIgpcuzs44aWtmwUyPf

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение OnlyOffice (свободно распространяемое)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В учебном процессе используются:

№	Наименование	Количество
1.	Дирижерский класс	1
2.	Рояль	2
3.	Дирижерский пульт	1
4.	Подставка для дирижера	1
5.	Стол	1
6.	Стулья	10 и более
7.	Комплект оборудования и аппаратуры для прослушивания и просмотра аудио- и видеозаписей	

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

При первоначальном ознакомлении с нотным текстом следует осуществлять анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с художественным текстом, с учетом особенностей хорового письма композитора и временем создания произведения. До исполнения неизвестного ранее произведения важно сделать его зрительный анализ

(определить характер, тональность, размер, необходимый характер движения). Рекомендуется отметить в партитуре все фрагменты, в которых появляются встречные знаки, композиторские ремарки, изменения темпа, динамики, штрихов. Необходимо визуально охватить партитуру по горизонтали и по вертикали, выявить основной тип оркестровой фактуры и ведущий метроритмический рисунок, дифференцировать партитуру на музыкально-смысловые элементы, начиная от простейших интонаций (мотивов) до музыкальных фраз, периодов и т. д. При разучивании музыкального текста от обучающегося требуется более глубокое погружение в произведение, прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную дирижерскую интерпретацию.

Для этого необходимо:

1. Собрать краткие сведения о творчестве композитора, определить жанр музыкального произведения;

2. Выполнить музыкально-теоретический анализ произведения (определить форму, особенности фактуры, детально изучить нотный текст по фразам, предложениям, периодам; произвести анализ гармонии, мелодической структуры и т. д.);

3. Выполнить анализ партитуры (определить состав оркестра, развитие драматургии, кульминации, приемы фактурного изложения);

4. Осуществить исполнительский анализ (изучить музыкальный текст для определения характера произведения, его динамический план, темпы, кульминации, цезуры, штрихи). Тщательное изучение партитур позволит мобилизовать свои навыки для раскрытия замысла композитора.

Основная задача студентов при изучении каждой новой оркестров партитуры – охватить слухом интонационно-высотное звучание произведения или отдельных его фрагментов до момента исполнения на фортепиано. Реализации данной задачи способствует прослушивание записей произведения. Изучая партитуру, студент получает возможность уточнить и развить своё представление о звучании. Дирижировать по партитуре необходимо с учетом всех композиторских указаний, в нужном темпе, характере. Обратить особое внимание на штрихи в исполняемом произведении.