

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
«Основы дирижирования»

Специальность 53.05.06 «Композиция»

Разработчики:

профессор Краевая Л. В.,

канд. иск., профессор Равикович Л. Л.

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины «Основы дирижирования» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.05.06 «Композиция» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций – обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

Приступая к изучению дисциплины «Основы дирижирования», студенты должны ознакомиться: с рабочей программой дисциплины, с настоящими методическими рекомендациями, с фондом оценочных средств, с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке СГИИ имени Дмитрия Хворостовского; получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования научно-методических трудов и выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать, используя различные формы индивидуальной работы, учебный репертуар, который составляется преподавателем по специальности.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению музыкальных произведений.
3. Анализировать произведения, изучаемые в классе, по плану, который включает в себя музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализы.

При регулярном выполнении текущих заданий и успешном прохождении межсессионной аттестации студент может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Дисциплина «Основы дирижирования» занимает одно из главных мест в профессиональном цикле дисциплин, помогая студенту овладеть развитой мануальной техникой, с помощью которой он сможет достигнуть высоких художественных результатов исполнения музыкального произведения творческим коллективом.

Репертуар специального класса дирижирования включает классическое наследие русских и западноевропейских композиторов, обработки народных песен и духовные песнопения, лучшие образцы сочинений современных отечественных и зарубежных композиторов.

Учебный материал располагается по курсам в порядке постепенно возрастающей трудности и соответственного усложнения исполнительских и дирижерских навыков.

Хоровые произведения проходятся на всех курсах с таким расчетом, чтобы к концу обучения студент располагал знанием обширного и разнообразного репертуара. В основу занятий по дирижированию должно быть положено детальное изучение музыкального произведения и подготовка его к хоровому исполнению под управлением студента.

Занятиям с хором предшествуют тщательное изучение партитуры и составление студентом плана репетиционной работы с хором над избранным произведением.

План составляется по следующим разделам: методы работы по изучению произведения, вокально-хоровые особенности партитуры и работа с хором над партитурой, план художественного исполнения; совокупность дирижёрских приёмов, выражающих творческие намерения дирижёра-исполнителя.

Систематическое наблюдение за проведением хоровых занятий и концертов руководителем учебного хора способствует овладению студентами методикой работы с хором.

Результаты прохождения студентом хоровой практики учитываются при определении оценки на экзамене по специальности.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении дисциплины «Основы дирижирования» следует выполнять следующие виды самостоятельной работы:

1. Чтение и конспектирование учебно-методической литературы.
2. Дирижирование произведениями, изучаемыми в классе по специальности.
3. Игра на фортепиано наизусть партитур без сопровождения.
4. Транспонирование этих партитур на полтона – тон выше и ниже оригинала.
5. Игра на фортепиано по нотам произведений с сопровождением (совмещенный вариант).
6. Пение голосов по горизонтали и аккордов по вертикали в партитурах без сопровождения.
7. Пение голосов по горизонтали и аккордов по вертикали в произведениях с сопровождением.
8. Устный разбор исполняемых произведений.
9. Подготовка к коллоквиуму по изучаемой в классе программе.

4. Рекомендации по подготовке докладов (сообщений) в том числе рекомендации по оформлению и предлагаемые темы работ

Форма классных занятий должна сочетать в себе смешанный метод: индивидуальные занятия с педагогом и сообщения студентов по выбранной теме с консультациями ведущего педагога. Такой метод развивает у студентов стремление к анализу, прививает навыки общения с аудиторией.

Научное сообщение (доклад) представляет собой небольшое исследование по конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Подготовка научного сообщения выступает в качестве одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Работа по подготовке сообщения включает не только знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно

представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навыков.

Подготовка научного сообщения включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного сообщения.
2. Подбор материалов.
3. Составление плана сообщения. Работа над текстом.
4. Оформление материалов выступления.
5. Подготовка к выступлению.

По усмотрению преподавателя сообщения могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам.

Примерное направление докладов

1. Вопросы истории и теории хорового исполнительства.
2. Анализ хоровой драматургии оперных сцен русских и зарубежных композиторов.
3. Вопросы детского музыкального воспитания и образования.
4. Исполнительский анализ малоисследованных и новых хоровых циклов, сочинений кантатно-ораториального жанра.
5. Темы из методики и практики работы с хором.

5. Рекомендации по подготовке к коллоквиуму

В целях прочного освоения теоретического материала и закрепления умений студентов самостоятельно работать над партитурой целесообразно изучение научно-методических трудов, создающее необходимый фундамент для глубокого и всестороннего овладения мастерством дирижирования.

Рекомендуемая литература к коллоквиуму

I курс

1. Берлиоз Г. Дирижер оркестра // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.
2. Вагнер Р. О дирижировании. Отчет об исполнении Девятой симфонии Бетховена в Дрездене в 1846 году // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.
3. Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений. – М., 1960. Глава 2. Мелодика.
4. Мухин В. Вокальная работа в хоре // Работа в хоре / Ред. Б. Тевлин. – М., 1964.
5. Мусин И. А. Техника дирижирования. – Л., 1967. Глава 7. Ритмизованная отдача.
6. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. – М., 1965. С. 28 – 37.
7. Стулова Г. П. Хоровой класс. – М., 1988.

II курс

1. Вейнгартнер Ф. О дирижировании // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.
2. Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений. – М., 1960. Глава 3.
3. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965.
4. Мусин И. А. Техника дирижирования. – Л., 1967. Глава 9. Фермата.
5. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. – М., 1965. – С. 47 – 60.

6. Назаренко И. К. Искусство пения. Итальянская вокальная школа. – М., 1963. – С. 14 – 34.
7. Пигров К.К. Руководство хором. – М., 1964.
8. Хиндемит П. Мир композитора // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.
9. Хосперс Дж. Содержание в музыке // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.

III курс

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. Глава 2. Работа голосового аппарата в пении. – М., 1968. С. 347 – 532.
2. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. Глава 1 – 5. – М., 1988.
3. Казачков, С. А. Дирижерский аппарат и его постановка. – М., 1967.
4. Кан-Шпейер Р. Руководство по дирижированию // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.
5. Кроль Э. Дирижерский курс Шерхена // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.
6. Мусин И. А. О воспитании дирижера. – Л., 1987. Главы: «Дирижерское видение партитуры» и «Тактика управления исполнением».
7. Мусин И.А. Техника дирижирования. – Л., 1967. Глава 2. Основные дирижерские движения.
8. Назаренко И. К. Искусство пения. Итальянская школа XIX века. Немецкая вокальная школа. - М., 1963.
9. Шерхен Г. Учебник дирижирования // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.

IV курс

1. Краевая Л. В., Равикович Л. Л. Вокальная работа в детском хоре. Глава 2. – Красноярск, 2000.
2. Назаренко И. К. Искусство пения. Русская вокальная школа. М., 1963. – С. 201 – 301.
3. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. Глава 3. Некоторые вопросы практической работы с учениками. – М., 1968. С. 347 – 532.
4. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре. Глава 3. Логика речи. – М., 1967.
5. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. Глава 6 – 10.
6. Лазар А. Современный дирижер // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.

6. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.

С целью усиления контроля на кафедре проводятся промежуточные аттестации (межаттестационные зачеты) в середине учебных семестров: зачеты по игре партитур, пении голосов и вертикалей в 2-х, 3-х сочинениях из программы студентов.

Контроль за самостоятельной работой студентов:

1 курс – самостоятельная подготовка 2-х партитур и участие в дирижерском конкурсе студентов 1 курса в феврале месяце;

2 – 3 курсы – в начале семестров показ одной партитуры, приготовленной самостоятельно на каникулах;

со 2-го по 7-й семестры до сессии проводятся 2 межаттестационных зачета по игре партитур и пению голосов (контроль за самостоятельным выучиванием произведений);

3 – 4 курсы готовятся к работе с хором, выучивают на каникулах партитуры, готовят партии для хора, составляют план работы (изучают сложности строя и ансамбля, особенности хоровой фактуры).

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное развитие выявляются на зачётах, экзаменах и выступлениях на открытых и закрытых вечерах. В соответствии с учебным планом, утвержденным Министерством культуры РФ, с 1-го по 8-й семестры студенты сдают экзамены.

8-й семестр заканчивается Государственными экзаменами: дирижирование концертной программой и работа с хором (15 – 30 минут).

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении исполнительских задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Требования к экзаменам

1 курс

1. Дирижирование тремя произведениями, контрастными по содержанию и фактуре изложения (два из них без сопровождения).
2. Игра на фортепиано наизусть партитуры без сопровождения.
3. Умение транспонировать эту партитуру на полтона – тон выше и ниже оригинала.
4. Пение голосов по горизонтали и аккордов по вертикали.
5. Знание наизусть всех произведений, пройденных на данном курсе (умение сыграть их на фортепиано).
6. Письменная аннотация к одному из исполняемых произведений.
7. Устный разбор исполняемых произведений.
8. Коллоквиум по пройденной программе.

2 курс

1. Дирижирование тремя произведениями, контрастными по содержанию и изложению (два из них – без сопровождения), имеющими пяти-, семи-, одиннадцатидольные размеры с различными группировками долей в такте.
2. Игра на фортепиано наизусть партитуры без сопровождения.

3. Умение транспонировать эту партитуру на полтона и тон выше и ниже оригинала.
4. Пение голосов и аккордов по горизонтали и вертикали.
5. Знание программы, пройденной на курсе.
6. Курсовая работа по одному из сочинений.
7. Коллоквиум по всем сочинениям, пройденным в учебном году.
8. Устный разбор исполняемой программы.

3 курс

1. Дирижирование на экзаменах тремя полифоническими произведениями, одно из которых обязательно fuga.
2. Исполнение этого произведения на фортепиано.
3. Знание всех произведений, пройденных в течение учебного года. Письменный и устный разбор произведений, представленных на экзамен. Исполнение произведения, подготовленного в течение семестра с учебным хором или классным ансамблем (с хоровым коллективом художественной самодеятельности).
4. Курсовая работа по одному из сочинений из семестровой программы. Коллоквиум по исполненной программе и произведениям, пройденным в учебном году.

4 курс

1. Дирижирование на экзаменах одним из произведений крупной формы: сценой из оперы, кантаты, разделом оратории.
2. Курсовая работа, посвящённая определённой тематике (возможен вариант разработки темы дипломной работы).
3. Исполнение произведения с учебным хором, а также с классным ансамблем (хормейстерская практика).
4. На экзамен по дирижированию представляется письменный отчёт студента о прохождении педагогической практики и журнал.
5. Коллоквиум по исполненной на экзамене программе и произведениям, пройденным в семестре.

Примечание: коллоквиум на 1 – 3 курсах проходит в форме небольшой беседы по теме, касающейся пройденной в семестре программы в самых различных ракурсах её проявления: хороведческом, музыкально-теоретическом, историческом и методическом (не выходя за рамки представленных произведений).

Завершается курс дирижирования государственной итоговой аттестацией, которая включает:

- 1) публичное дирижирование концертной программой, состоящей из трёх и более произведений, различных по характеру и стилю, а capella и с сопровождением;
- 2) защита выпускной квалификационной работы.