

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
«Работа с оркестром»

для обучающихся по программам специальности:

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)

(дирижирование симфоническим оркестром)

Разработчик:

канд. иск., профессор

Равикович Л. Л.

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации для ассистентов-стажеров по освоению дисциплины «Работа с оркестром» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающемуся 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. Учебным планом отведено 433,5 часов на самостоятельную работу по данной дисциплине, что в целом составляет 93% от количества времени, определенного на освоение дисциплины.

Приступая к изучению дисциплины «Работа с оркестром», ассистенты-стажеры должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, с настоящими методическими рекомендациями, с фондом оценочных средств, 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 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 и исполнительский анализы.

При регулярном выполнении текущих заданий и успешном прохождении межсессионной аттестации ассистент-стажер 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 «Работа с оркестром» занимает одно из главных мест в профессиональном цикле дисциплин, помогая обучающемуся овладеть развитой мануальной техникой, с помощью которой он сможет достигнуть высоких художественных результатов исполнения музыкального произведения творческим коллективом.

Репертуар оркестрового класса включает классическое наследие русских и западноевропейских композиторов (оперное, симфоническое), лучшие образцы сочинений современных отечественных и зарубежных авторов.

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

Произведения проходятся на всех курсах с таким расчетом, чтобы к концу обучения ассистент-стажер располагал знанием обширного и разнообразного репертуара. В основу занятий по работе с оркестром должно

быть положено детальное изучение музыкального произведения и подготовка его к исполнению с оркестром под управлением обучающегося.

Занятиям с оркестром предшествуют тщательное изучение партитуры и составление ассистентом плана репетиционной работы над избранным произведением.

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

Систематическое наблюдение за проведением оркестровых занятий и концертов руководителем учебного оркестра способствует овладению обучающимся методикой работы с коллективом.

Результаты прохождения ассистентом-стажером творческой практики учитываются при определении оценки на экзамене по специальности.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении дисциплины следует выполнять следующие виды самостоятельной работы:

1. Чтение и конспектирование учебно-методической литературы.
2. Дирижирование произведениями, исполняемыми учебным оркестром.
3. Игра партитур на фортепиано.
4. Игра партитур по группам.
5. Игра на фортепиано партий транспонирующих инструментов.
6. Изучение особенностей фактуры исполняемых произведений.
7. Составление исполнительского плана сочинений.
8. Устный разбор исполняемых произведений.
9. Подготовка к коллоквиуму по изучаемой 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 обучающихся по выбранной теме с консультациями ведущего педагога. Такой метод развивает у ассистентов 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 ассистентов-стажеров.

Работа по подготовке сообщения включает не только знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от ассистента 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 дирижерского исполнительства.
2. Анализ драматургии оперных сцен русских и зарубежных композиторов.
3. Вопросы музыкального воспитания и образования.
4. Исполнительский анализ малоисследованных и новых симфонических произведений, сочинений кантатно-ораториального жанра.
5. Темы из методики и практики работы с оркестром.

5. Рекомендации по подготовке к коллоквиуму

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

Рекомендуемая литература к коллоквиуму

I семестр

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 В. Х. Теория и практика движения: Советы музыканта и физиолога. – СПб., 2010.
4. Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений. – М., 1960. Глава 2. Мелодика.
5. Мусин И. А. Язык дирижерского жеста. – М., 2011.
6. Мусин И. А. Техника дирижирования. – Л., 1967. Глава 7. Ритмизованная отдача.
7. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. – М., 1965. С. 28 – 37.

II семестр

1. Вейнгартнер Ф. О дирижировании // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.
2. Диев Б. А. Дирижерская ритмика: учебное пособие. – М., 2011.
3. Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений. – М., 1960.
Глава 3.
4. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965.
5. Мусин И. А. Техника дирижирования. – Л., 1967. Глава 9. Фермата.
6. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. – М., 1965. – С. 47 – 60.
7. Хиндемит П. Мир композитора // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.
8. Хосперс Дж. Содержание в музыке // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.

III семестр

1. Дехант Г. Дирижирование: теория и практика музыкальной интерпретации. – Нижний Новгород, 2000.
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. Шерхен Г. Учебник дирижирования // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.

IV семестр

1. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. Глава 6 –10.
2. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990.
3. Каюков В. А. Дирижер и дирижирование [Электронный ресурс] : научное издание: монография. – 1 файл в формате PDF. – М., 2014. – [Режим доступа : 2129](#) .
4. Лазар А. Современный дирижер // Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика. – М., 1975.
5. Мусин И. Я. Уроки дирижирования профессора Мусина / Сост. В. С. Фиалковский. – СПб., 2006.
6. Сивизьянов А. С. Дирижерское выражение музыкальных элементов и стилей. – Шадринск, 1997.
7. Уколова Л. И. Дирижирование: Учеб. пособие. – М., 2003.

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 из программы ассистентов-стажеров.

Контроль за самостоятельной работой обучающихся:

1 семестр – самостоятельная подготовка партитур для работы с оркестром;

2 семестр – 2 зачета по игре партитур (контроль за самостоятельным выучиванием произведений);

3 – 4 семестры – ассистенты-стажеры готовятся к работе с оркестром, готовят партии, составляют план работы (изучают сложности строя и ансамбля, особенности фактуры).

Успеваемость обучающегося 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, в конце 2-го семестра ассистенты сдают зачет по работе с оркестром.

Четвертый семестр заканчивается Государственными экзаменами: дирижирование концертной программой.

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 ассистента 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 ассистента-стажера возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах обучающийся 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 зачетам

1 семестр

1. Дирижирование тремя произведениями, контрастными по содержанию и фактуре изложения.
2. Игра партитуры на фортепиано.
3. Умение играть партии транспонирующих инструментов.
4. Игра партитуры по группам.
5. Знание наизусть всех произведений, пройденных в данном семестре (умение сыграть их на фортепиано).
6. Письменная аннотация к одному из исполняемых произведений.
7. Устный разбор исполняемых произведений.

8. Коллоквиум по пройденной программе.

2 семестр

1. Дирижирование концертной программой (1 отделение)
2. Знание всех произведений, пройденных в течение учебного года.
3. Игра партитур на фортепиано.
4. Умение играть партии транспонирующих инструментов.
5. Знание голосов и аккордов по горизонтали и вертикали.
6. Письменная работа по одному из сочинений.
7. Коллоквиум по всем сочинениям, пройденным в учебном году.

3 семестр

1. Дирижирование произведениями, выбранными для работы с оркестром.
2. Исполнение этих произведений на фортепиано.
3. Знание всех произведений, пройденных в течение семестра. Письменный и устный разбор произведений, представленных на зачет. Исполнение произведений, подготовленных в течение семестра с учебным оркестром или ансамблем.
4. Коллоквиум по исполненной программе и произведениям, пройденным в учебном году.

4 семестр

1. Дирижирование концертной программой (2 отделения), которая включает произведения малой и крупной формы: сцены из оперы, части из кантаты, оратории, симфонии.
2. Исполнение произведений с учебным оркестром или с ансамблем на сценических площадках города.
3. Коллоквиум по произведениям, пройденным в семестре.

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

Завершается курс дирижирования итоговой государственной аттестацией, которая включает:

- 1) Публичное дирижирование концертной программой (2 отделения), состоящей из музыкальных произведений, различных по характеру и стилю;
- 2) защита реферата.