

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
«Специальность (дирижирование симфоническим оркестром)»**

для обучающихся по программам специальности:

53.09.05 Искусство дирижирования (дирижирование симфоническим оркестром)

Разработчик:
канд. иск., профессор
Равикович Л. Л.

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации для ассистентов-стажеров по освоению дисциплины «Специальность (дирижирование симфоническим 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 и 72 часа выделено на подготовку к экзамену, что в целом составляет 93% от количества времени, определенного на освоение дисциплины.

Приступая к изучению дисциплины «Специальность», 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 составляет 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 «Специальность» 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 специального класса дирижирования включает классическое наследие русских и западноевропейских композиторов (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 специальности 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, изучаемыми в классе по специальности.
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 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 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 экзамен,

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 и экзаменам

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.

Занятия по дисциплине проходят индивидуально и носят практический характер. Они включают проверку результатов самостоятельной работы ассистента, куда входит анализ исполнительских задач (стилистических особенностей, образного содержания, драматургии сочинения), а также работа над средствами выразительности (освоение особенностями мелодического, ритмического, тембрового интонирования, артикуляцией, штрихами, динамикой, агогикой и пр.).

Преподаватель специального класса, являясь основным руководителем ассистента в течение всего периода его обучения в вузе, должен контролировать и направлять ход профессиональной и идеологической подготовки обучаемого, быть осведомленным о его работе по всем дисциплинам учебного цикла.

Ассистентов-стажеров следует воспитывать на лучших образцах мирового симфонического, оперного, балетного, кантатно-ораториального искусства различных исторических эпох, пробуждая у них чувство глубокого уважения к классическому наследию прошлого и настоящего.

Детальная работа над каждым произведением проводится с учетом конкретных учебных и творческо-исполнительских задач, поскольку через освоение навыков самостоятельной работы над произведениями различных жанров (симфония, опера, оратория и др.) происходит становление музыканта.

В процессе обучения большую роль играет самостоятельная работа ассистента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, ответственность и организованность. Она заключается в грамотном разборе текста инструментальной или вокально-

инструментальной партитуры, подробном исполнительском анализе сочинений программы, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, знакомстве с разнообразными трактовками произведений известными музыкантами, а также изучение литературы о композиторах и исполняемой музыке. Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия ассистентов, способность взглянуть на свое выступление и выступление своего исполнительского коллектива со стороны, адекватно его оценить.

Результатом работы в классе по дирижированию должно стать технически свободное воплощение художественного произведения, развитие способности стилистически верно интерпретировать его музыкально-поэтическое содержание.

Успеваемость ассистентов-стажеров, рост их профессионального мастерства, а также развитие музыкального мышления выявляются на экзаменах и концертных выступлениях. В соответствии с учебным планом, утвержденным Министерством культуры РФ, во втором и четвертом семестрах ассистенты сдают экзамены, 4-й семестр заканчивается Итоговой государственной аттестацией: представление творческо-исполнительской работы (дирижирование концертной программой).

Требования к экзаменационным программам

(2, 4 семестры)

Дирижирование 2-х произведений: симфония (часть) опера (действие), балет, концерт для солирующего инструмента с оркестром.

Коллоквиум:

Струнный оркестр (группы инструментов, состав), симфоническая литература;

Духовой оркестр (группы инструментов, состав), симфоническая литература;

Струнный и духовой оркестры (группы инструментов, состав), симфоническая литература;

Симфонический оркестр (группы инструментов, парный, тройной, четверной состав инструментов), симфоническая литература;

Сведения о композиторе и авторе текста: годы жизни, творчество (основные этапы, жанры, сочинения), принадлежность к направлению, стилю;

Произведение: история создания, место в творчестве композитора, в истории музыкальной культуры, в развитии жанра; первые исполнители, форма (в целом и во всех компонентах в частности), музыкальный язык, оркестр (состав, основные особенности оркестровки); краткие сведения о наиболее известных интерпретаторах и интерпретациях.

Примерный репертуарный список

1 семестр

Бах И. С. Бранденбургский концерт № 1, 2, 3

Бетховен Л. Симфонии № 1, 2, 4; «Фиделио», концерт № 4 для ф-но с оркестром; увертюры: «Эгмонт», «Леонора – 3», «Кориолан»

Верстовский А. «Аскольдова могила»

Гайдн Й. Лондонские симфонии

Глинка М. «Арагонская хота», «Камаринская», «Ночь в Мадриде», «Жизнь за царя»

Глюк К. «Орфей и Эвридика»
Даргомыжский А. «Русалка», «Горжество Вакха»
Лист Ф. «Осужденный Прометей», «Гранская месса»
Мендельсон Ф. «Итальянская симфония», «Шотландская симфония»
Моцарт В. Симфонии № 39, 40, 41; концерт для ф-но с оркестром d-moll,
«Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта»
Прокофьев С. «Здравица»
Римский-Корсаков «Майская ночь»
2 семестр
Бетховен Л. Симфонии № 3, 5, 6
Бородин А. Симфония № 2, «Князь Игорь»
Брамс И. Симфонии № 1, 2. Концерт для ф-но и оркестра
Брукнер А. Симфония № 4, «Реквием»
Вагнер Р. Увертюра к операм «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда»
Верди Дж. «Риголетто», «Травиата», «Бал-маскарад», Stabat mater, Te Deum
Глинка М. «Руслан и Людмила»
Прокофьев С. Симфония № 1 «Классическая»
Россини Дж. Увертюры к операм «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль»
Стравинский И. «Весна священная», «Свадебка», «Жар-птица», «Петрушка»
Чайковский П. Симфонии № 1, 4, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»,
«Евгений Онегин». Концерт для скрипки с оркестром
3 семестр
Барток Б. Кантата «Волшебные олени»
Бах И.С. «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею»
Вебер К.М. Опера «Волшебный стрелок». Увертюра «Оберон»
Глазунов А. Концерт для скрипки с оркестром
Дебюсси К. «Послеполуденный отдых фавна»
Лядов А. «Кикимора»
Рахманинов С. Симфония № 2, «Симфонические танцы»,
Концерт для ф-но с оркестром № 3 d-moll, «Весна», «Три русские песни»
Танеев С. «Иоанн Дамаскин»
Шнитке А. Concerto grosso
Шуман Р. Симфония № 3. Концерт для ф-но с оркестром
Чайковский П. Симфония № 5. Опера «Мазепа», балет «Щелкунчик»,
кантата «Москва»
Шостакович Д. Симфония № 1, концерт для ф-но, трубы и камерного оркестра

4 семестр
Барток Б. Концерт для оркестра
Бах И.С. Рождественская оратория, Высокая месса h-moll
Бизе Ж. Опера «Кармен», «Арлезианка»
Брамс И. Симфонии № 3, 4. «Немецкий реквием»
Бриттен Б. Военный реквием
Буцко Ю. Кантата «Свадебные песни»
Верди Дж. Оперы Аида», «Отелло», Реквием

Малер Г. Симфонии № 1 – 5, 6 – 10
Мендельсон Ф. Оратории «Павел», «Илия»
Моцарт В. «Большая месса» c-moll. Реквием
Мусоргский М. «Борис Годунов», «Хованщина»
Прокофьев С. Симфонии № 1, 5, 7. Концерт для ф-но с оркестром, «Александр Невский», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта»
Рахманинов С. «Симфонические танцы», поэма «Колокола»
Свиридов Г. «Курские песни», «Поэма памяти Сергея Есенина»
Скрябин А. «Поэма экстаза», «Прометей»
Стравинский И. «Симфония псалмов»
Франк С. Симфония d-moll
Чайковский П. Симфония № 6. Оперы «Чародейка», «Иоланта», «Пиковая дама», балет «Спящая красавица»
Шостакович Д. Симфонии № 5, 7, 8, 13, 15. Поэма «Степан Разин»
Штраус Р. «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель»
Щедрин Р. «Кармен-сюита», «Боярыня Морозова»