

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра народных инструментов

Рабочая программа дисциплины

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(специализация № 5 «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)»)

Квалификация: Концертный исполнитель. Преподаватель

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.

Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО по специ-
альности 53.05.01 Искусство кон-
цертного исполнительства (Спе-
циализация № 5 «Концертные
народные инструменты (по видам
инструментов: баян, аккордеон,
домра, балалайка, гитара)»)

Автор-составитель: доцент Милованова Ю.А.

Редактор:
начальник методического отдела Смирнова М.Ю.

Рецензент: профессор Черничка Г.П.

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Дирижирование» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация № 5 «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)»), с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов. Данная программа является авторской разработкой преподавателей кафедры народных инструментов Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ (108 часов), аудиторная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 41 час, контроль – 1 час, время изучения – 1-2 семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий.

Цель курса – формирование у студентов навыков управления музыкально-исполнительским коллективом, совершенствование дирижерской техники.

В задачи дисциплины входит знакомство и освоение техники дирижирования, основных принципов управления творческим коллективом, основ нотационной теории и практики, накопление собственного дирижерского опыта и опыта художественной интерпретации музыкальных произведений, углубление понимания специфики языка дирижерских жестов, развитие оркестрово-драматургического мышления музыкантов, общей музыкальности и волевых качеств исполнителя.

Место курса в системе профессиональной подготовки студентов. В комплексе дисциплин профессиональной подготовки исполнителей на народных инструментах курс «Дирижирование» является важной составляющей частью формирования профессиональных качеств будущего специалиста, его художественного мировоззрения и общей музыкальной культуры. Обучение дирижированию является обязательным условием профессионального развития исполнителя на народных инструментах.

В цикл общей дирижерской подготовки студентов входит освоение элементарных навыков работы с партитурой, музыкально-теоретического и дирижерского анализа произведений, выработка практических представлений о реализации исполнительской концепции в классе.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей общепрофессиональной и профессиональной компетенциями (**ОПК, ПК**):

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать:
	— основы нотационной теории и практики;
	Уметь:
	— самостоятельно работать с различными типами нотации;
	— озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных

	<p>эпох и стилей;</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различными видами нотации.
ПК-1. Способен организовывать работу и управлять музыкально-исполнительским коллективом	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основные принципы управления музыкально-исполнительским коллективом; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — организовывать работу творческого коллектива; — управлять деятельностью музыкально-исполнительского коллектива; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различными видами коммуникации, приемами установления профессионального контакта.

Краткие методические указания. Общий курс дирижирования является обязательным для всех обучающихся по данной специальности и специализации. Он призван расширить общепрофессиональные представления о содержании мировой музыкальной культуры, историческом и стилистическом ее многообразии, на основе примеров инструментальной, симфонической, оперной музыки, создать предпосылки самостоятельного формирования интерпретационных представлений и возможностей их реализации средствами народных инструментов. Все это требует существенно изменить традиционную практику обучения специалистов в классе дирижирования.

Цели и задачи обучения в классе дирижирования корректируются в зависимости от уровня подготовки студента, достигнутого в результате обучения в среднем звене профессионального образования.

Курс дирижирования предъявляет комплекс образовательных требований к освоению дирижерского исполнительства как специфической сферы профессиональной музыкальной деятельности:

- совершенствование дирижерской техники,
- изучение оркестрового репертуара,
- приобретение практических навыков дирижерского анализа партитуры (музыкально-теоретического и исполнительского);
- создания исполнительской интерпретации;
- освоения необходимых навыков общения, приемов установления профессионального контакта, направленных на организацию работы творческого коллектива.

II. Содержание курса

Минимум требований к содержанию дисциплины (основные дидактические единицы)

Совершенствование мануальной техники. Усвоение методики исполнительского анализа партитур. Изучение специальной учебно-педагогической литературы по вопросам техники дирижирования, исполнительской интерпретации, психологии дирижёра-руководителя творческого коллектива.

Основные разделы курса

Задача обучения в классе дирижирования – сформировать у студента представление о специфике дирижерского исполнительства в системе опоредованной музыкально-исполнительской деятельности. Основная задача общего курса дирижирования: закрепить ранее полученные навыки дирижерской техники и обеспечить (в меру способностей и дирижерской предрасположенности) элементарными дирижерскими действиями внутреннюю целостность музыкальных построений (на основе анализа закономерностей построения музыкальной речи, формообразования и музыкальной архитектоники драматургии произведения).

Знакомство с историей дирижерского исполнительства, его основными этапами, представителями отечественного и зарубежного дирижерского искусства, историей развития оркестрового исполнительства на народных инструментах, составе оркестра, выдающихся композиторах и дирижерах.

Развитие навыков самостоятельного музыкально-теоретического анализа оркестровых сочинений: основы формообразования, музыкально-выразительные средства, тембровые и исполнительские возможности оркестра русских народных инструментов.

1 курс I семестр

За первый семестр студенты должны освоить и закрепить элементарные навыки дирижерской техники, схем тактирования. Основная задача – научиться методам музыкально-теоретического анализа сочинений, навыкам изучения оркестровых партитур для оркестра народных инструментов и созданию интерпретации музыкального произведения.

Примерные программы:

Чайковский П. Времена года (отдельные пьесы), «Детский альбом»
Бетховен Л. Сонаты для фортепиано (отдельные части)
Григ Э. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт», Соната e-moll, 3 часть.
Калинников В. «Грустная песенка»
Бизе Ж. Вступление к опере «Кармен»
Верди Дж. Вступление к опере «Травиата»
Будашкин Н. «Сказ о Байкале»
Свиридов Г. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» (отдельные номера)

1 курс II семестр

Совершенствование дирижерской техники. Общие сведения о функциональной независимости рук. Формирование представлений о зависимости интерпретационных убеждений и двигательного поведения. Научиться методам работы по изучению оркестровых партитур для симфонического оркестра. Работа над созданием интерпретации музыкального произведения.

Примерные программы:

Бетховен Л. Симфонии № 1, 1, 2 части; № 8, 2 часть.
 Бизе Ж.- Щедрин Р. «Кармен-сюита» (отдельные части)
 Бородин А. Шествие князей из оперы «Млада»
 Калинников В. Симфония №1, 1 ,2 части.
 Моцарт В. Маленькая ночная серенада.
 Муров А. Осенняя симфония
 Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина», «Картинки с выставки» (отдельные номера)
 Прокофьев С. Классическая симфония, 2, 3 части; Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
 Рахманинов С. «Русская песня», Каватина Алеко из оперы «Алеко»
 Сибелиус Я. Грустный вальс

III. Распределение часов курса по видам работ

№ п/п	Содержание те- мы	Общее кол-во часов	Кол-во часов на са- мост. работу	Количество часов		Контроль
				на аудиторную работу	Лекционные занятия	
1.	1 семестр	36	7,5	—	28	0,5
2.	2 семестр	72	33,5	—	38	0,5
	ИТОГО	108	41	—	66	1

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по дисциплине «Дирижирование» предусмотрен дифференцированный зачет в 1, 2 семестрах.

V. Учебно-методическое обеспечение курса**Рекомендуемая литература**

1. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Курс лекций. Изд. 2-е, доп. – Кемерово: Кемеров. Гос. Ун-т культуры и искусств, 2007. – 135 с.
2. Багриновский М.М. Дирижёрская техника рук. М.: ВУВД, 1947. переизд. под назв. - Основы техники дирижирования, М., 1963. - 295 с.

3. Вагнер Р. О дирижировании // Дирижерское исполнительство. – М.: Музыка, 1975
4. Вальтер Б. О музыке и музицировании // Исп. искусство заруб. стран. вып. I. - М.: Гос.муз.изд. 1962. - 119 с.
5. Вейнгарнгер Ф. Исполнение классических симфоний. Советы дирижерам. Том I. Бетховен / Под ред. П.А. Вульфиуса. - М: Музыка. – 308 с.
6. Гинзбург Л. Избранное. – М.: Советский композитор, 1981. – 302 с.
7. Дирижерское исполнительство. Практика, история, эстетика // ред. сост., автор вступит, статьи, доп. и комм. Гинзбург Л.М. — М., 1975.631 с.
8. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. — С.-Пб.: 1993.-263 с.
9. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. М.: Музыка, 1988.-79 с.
10. Иванов-Радкевич А..П. Пособие для начинающих дирижеров. -М.: Музыка, 1972. 119 е.: со схем.
11. Иванов-Радкевич А.П. О воспитании дирижера. М.: Музыка, 1973. -76 с.
12. Кондрашин К.П. О дирижёрском искусстве. — Л., — М.: Сов. композитор, 1970. 151 с.
13. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. М.: Музыка, 1965.-217 с.
14. Маталаев Л.Н. Основы дирижёрской техники. - М.: Советский композитор, 1986. -208 с.: ил.
15. Мусин И.А. О воспитании дирижера. – Л.: Музыка, 1986. – 247 с..
16. Мусин И.А. Техника дирижирования. - Л.: Музыка, 1967 – 352 с.
17. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. М.: Музыка, 2006. – 231 с.
18. Мюнш Ш. Я дирижер. — М.: Музыка, 1982. - 63 с.
19. Рождественский Г.Н. Дирижерская аппликатура. Л.: Музыка, 1974.- 102 с.
20. Хайкин Б.Э. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. М.: Сов. композитор, 1984. - 239 с.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714PerPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>

4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: <http://libra.nslinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателей

Дисциплина «Дирижирование» является обязательным для студентов 1 курса – исполнителей на народных инструментах. Этому этапу освоения дирижирования предшествует общий курс дирижерской подготовки в среднем звене профессионального музыкального образования. Отсутствие сформированных представлений и необходимых дирижерских навыков освоения опосредованной дирижерской деятельности требует целенаправленной работы преподавателя по формированию у студентов знаний и умений создания предварительной интерпретационной модели музыкального произведения, мануальной техники, развитию внутреннего слуха. Занятия в классе должны обеспечивать связь самостоятельной работы студента: музыкально-теоретический и исполнительский анализ, создание концепции звучания музыкального произведения и возможность их реализации в классной работе.

Требования к освоению теоретических знаний по дисциплине связаны с умением планировать и проводить исполнение интерпретации в классе, которые в должны анализироваться и корректироваться на занятиях. Задачи связи предварительного музыкально-теоретического и исполнительского анализа и практической работы в классе:

- умение четко и ясно излагать исполнительскую задачу;
- определение основных требований к обеспечению реализации интерпретационной концепции – драматургическое развертывание, ансамблевое единство по вертикали, единство штрихового звучания, динамическое и агогическое соответствие и т.д.

Чем яснее реализуется предварительная интерпретационная концепция, тем больше возможностей ее реализации. Одна из задач воспитания дирижера в учебной работе связана с освоением навыков последовательного и детального изучения содержания партитуры, определением технических и исполнительских задач и условий их реализации. В ходе самостоятельной работы студенты должны научиться работать с партитурой, составлять план работы и демонстрировать их результаты в ходе проведения занятий в классе. Это наиболее сложная задача освоения курса, которая формируется в представлении и воплощается в практической работе. Не отдавая должного внимания этим вопросам, студенты нередко не получают предполагаемого результата при исполнении музыкального произведения. Поэтому на первых этапах освоения дисциплины следует сконцентрировать внимание на подготовке исполнительской интерпретации, предварительном планировании исполнительских действий и последующем анализе ее результатов.

На овладении методами теоретического и исполнительского анализа партитуры должна строиться самостоятельная работа студента, которая открывает возможности для творческой учебно-исследовательской деятельности. Теоретический анализ позволяет студенту сознательно освоить произведение, последовательно разобраться в материале. На начальном этапе желательно выработать у студента структурный (модульный) подход к проведению музыкально-теоретического анализа партитуры оркестрового произведения.

Основные требования к освоению общего курса дисциплины «Дирижирование» связаны с базовыми условиями приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения результативности практической работы в классе: музыкально-теоретический и исполнительский анализ партитуры, создание интерпретационной концепции, планирование исполнительского процесса и методы достижения результата.

1. Музыкально-теоретический анализ партитуры музыкального произведения, формирование интерпретационной концепции:

- определить тональность и жанр, разобрать форму произведения;
- изучить состав оркестра и особенностей оркестровки;
- рассмотреть фактуру и ее основные составные элементы: (выделить мелодическую линию как ведущую функцию оркестровой фактуры; проследить гармонию и гармоническую фигурацию аккомпанемента, линию движения баса; определить наличие полифонических элементов фактуры - подголоски, имитации, контрапункт);
- определить эмоционально-образное содержание и сформировать интерпретационную концепцию.

2. Исполнительский анализ партитуры:

- использование техники дирижирования для обеспечения драматургического построения музыкального произведения, обеспечения формообразующих элементов, функционального звучания и т.д.;

- при освоении материала оркестровых партитур необходимо предусмотреть организацию дирижерского обеспечения звучания оркестровых групп и отдельных инструментов, их сочетание, регистровые и тембровые особенности;

3. Продумать исполнительский план:

- наметить общий темп и метроритм произведения, проследить агогику;
- определить общий характер музыки, наметить кульминацию, продумать драматургию и динамику общего развития;
- определить баланс звучания главного и второстепенного материала;
- расставить смысловые акценты, штрихи.

Параллельно с изучением музыкального материала, студент продумывает практические приемы и способы дирижирования: схемы, ауфтакты, снятие звука, ищет характер жеста и решает различные дирижерские задачи – все это должно контролироваться и корректироваться в классных занятиях.

Плановый разбор партитуры помогает избежать разбросанности, непоследовательности в занятиях, а при условии систематичности позволит закрепить и выработать собственные методы ее изучения.

Методические указания для студентов

Практические задачи самостоятельной работы по дисциплине «Дирижирование»:

1. Работа над текстом, включая проработку отдельных технических элементов оркестровых партий в процессе изучения музыкального материала. Определение путей преодоления технических трудностей. Планирование оптимальной реализации исполнительского замысла.
2. Определение фактурных задач распределения звукового баланса между основным и вспомогательным материалом.
3. Достижение единства штрихов, общности динамики, формообразующих элементов драматургического содержания.
4. Задача реализации исполнительского замысла, направленная на достижение единства темпа, агогики, фразировки и динамики развития в звучании музыкального произведения.

Полученные результаты предварительной самостоятельной работы закрепляются в практической работе на занятиях по дирижированию. При исполнении музыкального произведения желательно при первом проигрывании продирожировать с начала до конца, показав свое видение интерпретационного замысла. При детальной проработке отдельных формообразующих элементов не следует брать большие разделы, так как при этом теряется тщательность детализации музыкальной фактуры и использования музыкально-выразительных средств. При переходе к иным фрагментам звучания рекомендуется четко и ясно изложить задачу.

Практика освоения дирижирования на протяжении полутора столетий предлагала вариант ассистентской подготовки, который предоставлял будущим дирижерам возможности работы с оркестровым коллективом, группами оркестра и отдельными солистами. Надо иметь в виду, что создание интерпретационных моделей и представление результатов их воплощения не гарантирует успешного освоения дирижирования в практической деятельности. При организации самостоятельной работы по освоению дирижерской специализации необходимо изыскать пути организации практической работы с коллективами разного уровня – учебными, любительскими, руководство исполнительскими ансамблями и другие виды творчества. Подобные формы работы позволяют не только получить возможность услышать сформированные представления в звучании, но и создают предпосылки анализа возникающих исполнительских результатов с позиции инструментоведения и инструментовки, психологических условий поведения и взаимодействия с участниками ансамблевого исполнения. Учебные занятия в классе представляют реальные возможности соотнесения предварительной самостоятельной работы над интерпретацией музыкального произведения и получаемого результата в исполнении концертмейстеров.

Без наличия опыта практической реализации интерпретационных представлений дирижера в коллективной исполнительской работе и ограничивающейся занятиями в классе, достижение профессиональной готовности к обеспечению коллективного музыкального творчества оказывается безрезультативной.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специальное оборудование: Специализированные учебные аудитории с роялями, пультами, стульями для проведения индивидуальных занятий по дирижированию. Концертный зал для исполнения творческой программы.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.