Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра хорового дирижирования

Л.Н. Егоров

Рабочая программа учебной дисциплины

«Специальность»

Направления подготовки:

53.09.05 Искусство дирижирования.

Дирижирование симфоническим оркестром

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса.	
2.	Требования к уровню освоения содержания курса.	
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности	
4	Структура и содержание дисциплины	
5.	Организация контроля знаний	
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины.	
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. Методические рекомендации

1.цель и задачи курса

Цель дисциплины – совершенствование общекультурных, профессиональных (исполнительских и педагогических) навыков ассистента-стажера, позволяющее получить знания для дирижерской и преподавательской деятельности по творческим дисциплинам высшей школы.

Задачи –

– владение различными стилями, жанрами, художественными направлениями в области дирижерского искусства;

– воспитание художественного вкуса;

– осуществление репетиционного процесса освоения концертной программы с симфоническим оркестром;

– представление общественности в концертном исполнении подготовленной программы с симфоническим оркестром.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины у ассистента-стажера должны сформироваться следующие ***профессиональные компетенции (ПК)***:

- способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК 6);

способность осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК 7);

способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК 8);

способность быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК 9).

В результате освоения данных компетенций ассистент-стажер должен:

Знать:

- специальную литературу по вопросам техники дирижирования и исполнительской интерпретации;

- традиции отечественной исполнительской школы;

- современные методики работы с творческим коллективом;

Уметь:

- осуществлять творческое руководство исполнительским коллективом (оркестром, солистами), проявляя профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением;

- при помощи развитой мануальной техники добиваться высоких художественных результатов;

- представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя уверенность и свободу в обращении с материалом;

- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией;

- проявлять артистизм, исполнительскую волю, способность энергетически воздействовать на исполнителей;

- демонстрировать знание и практический опыт владения обширным музыкальным репертуаром, включающим произведения разных стилей и эпох;

- критически оценивать и осмысливать результаты своей творческо-исполнительской деятельности;

- продуманно и целенаправленно составлять программы своих концертных выступлений;

Владеть:

- развитой мануальной техникой дирижирования;

- методикой исполнительского анализа партитур;

- навыками самостоятельной работы над практическим освоением репертуара с творческим коллективом.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа практических индивидуальных занятий (по 2 часа в неделю). Время изучения – 1-2 годы.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы		Всего часов
1	***1 год обучения*** Дирижирование под рояль (с двумя концертмейстерами) симфоническими произведениями различных стилей и жанров. Репетиции с симфоническим оркестром программы из 2 отделений: симфония и инструментальный концерт (преимущественно, классические). Концертное выступление с симфоническим оркестром – дирижирование подготовленной программой, включающей симфонию и инструментальный концерт.		72
2	***2 год обучения*** Дирижирование под рояль (с двумя концертмейстерами) симфоническими произведениями различных стилей и жанров. Репетиции с симфоническим оркестром концертной программы из 2 отделений, входящей в выпускную квалификационную работу, с включением симфонии и инструментального концерта. Концертное выступление с симфоническим оркестром – дирижирование подготовленной программой, включающей симфонию и инструментальный концерт.		72
		Всего	144

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Формой промежуточного контроля по Специальности является зачет – в 2 и 4 семестрах в виде публичного исполнения концертной программы, состоящей из двух отделений (симфония и инструментальный концерт).

Критерии оценок

Исполнение программы на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.

Оценка *«зачтено»* выставляется ассистенту-стажеру за успешное освоение концертной программы с симфоническим оркестром и убедительное дирижерское прочтение исполняемых произведений.

Оценка *«не зачтено»* выставляется ассистенту-стажеру, допустившему большое количество технических и стилистических ошибок в дирижировании концертной программой.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведений занятий по Специальности используются аудитории: №13 – Рояль «Вейнбах» - 2 шт., стул – 56 шт., стол – 2 шт., шкаф для документов – 6 шт., подиум для дирижера – 1 шт., банкетка малая – 1 шт.

№33 – Пианино «Essex» - 2шт., стул – 2шт., шкаф для документов – 1шт., пульт – 1 шт., стол – 1шт., подиум для дирижера – 1шт., банкетка – 2шт.

№37 – Рояль «Красный октябрь» - 2шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1 шт., стул – 4 шт., подставка для дирижера – 1 шт., пульт – 1 шт., отбойники – 6шт.

Большой зал консерватории на 293 места (площадь 400,4м2), оснащение: Орган Rieger-Kloss, 2 концертных рояля Steinway, клавесин A.Bonamici, челеста Conradkatz, оркестровые колокола Yamaha, литавры Yamaha, звукотехническое и осветительное оборудование.

Малый зал консерватории на 100 посадочных мест (площадь 160 м2), оснащение: 2 концертных рояля Boston, фортепиано Essex.

Библиотека, читальный зал. Фонотека с фондом аудио- и видеозаписей и звукотехническим оборудованием.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63274>. — Загл. с экрана.
2. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования [Электронный ресурс] / Н.А. Малько. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 252 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73040>. — Загл. с экрана.
3. Тарасов, Л.М. Артуро Тосканини, великий маэстро [Электронный ресурс] / Л.М. Тарасов, И.Г. Константинова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 640 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1980>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Ансерме, Э. Беседы о музыке: Пер. с франц. В. Александровой, Е. Бронфин. – 2-е изд. [Текст] / Э. Ансерме. – Л.: Музыка, 1985. – 104 с.
2. Беседы с Игорем Маркевичем. – Москва: Композитор, 2003. – 120 с.
3. Беседы с Отто Клемперером / Записаны П.Хейвортом. – Москва: Композитор, 2004.- 104 с.
4. Валерий Гергиев. Музыка, театр, жизнь, противосложение. – СПб.: Композитор, 2008. – 544 с.
5. Вейнгартнер Ф. Исполнение классических симфоний. Советы дирижерам. Т.1. – Москва: Музыка 1965. – 308 с.
6. Вуд Г. О дирижировании /Пер. с англ. Н.П.Аносова. – Москва: Музыка, 1958. – 102 с.
7. Гинзбург Л. Избранное. Дирижеры и оркестры: Вопросы теории и практики дирижирования. – Москва: Советский композитор, 1981. – 302 с.
8. Голованов Н. Сборник статей и воспоминаний. – Москва: Советский композитор, 1982 . – 296 с.
9. Дирижерской исполнительство. Практика, история, эстетика / Ред. Л.Гинзбург. – Москва: Музыка, 1975. – 630 с.
10. Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма /Под ред. Э.Денисова. – Москва: Советский композитор, 1981. – 174 с.
11. Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования: Психология. Теория. Практика. – Санкт-Петербург, 1993. – 261 с.
12. Ержемский Г. Психология дирижирования: Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом. – Москва: музыка, 1988. – 80 с.
13. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. – Москва: Музыка, 1973. – 75 с.
14. Канерштейн М. Вопросы дирижирования: Уч.пособие. – Москва: музыка, 1972. – 255 с.
15. Клас Ж. Дирижер. Лицом к залу. – Москва: Композитор, 2006. – 240 с.
16. Кондрашин К. Мир дирижера (технология вдохновения). – Ленинград: Музыка, 1976. – 189 с.
17. Кондрашин К. О дирижерском искусстве. – Ленинград-Москва: Советский композитор, 1970. – 151 с.
18. Кондрашин К. О дирижерском прочтении симфоний П.И.Чайковского. – Москва: Музыка, 1977. – 238 с.
19. Лебрехт Н. Маэстро миф. Великие дирижеры в схватке за власть. – Москва: Классика- XXI, 2007. – 448 с.
20. Мравинский Е. Записки на память: Дневники. 1918-1987. – Санкт-Петербург: Искусство, 2004. – 656 с.
21. Мусин И. О воспитании дирижера: Очерки. – Ленинград: музыка, 1987. – 247 с.
22. Мусин И. Техника дирижирования. – 2-е изд., испр. И доп. – Санкт-Петербург, 1994. – 304 с.
23. Мусин И. Язык дирижерского жеста. – Москва: Музыка, 2006. - 232 с.
24. Мюнш Ш. Я – дирижер. – Москва: Гос.муз.издательство, 1982. – 63 с.
25. Оркестр без границ: Материалы научной конференции памяти Ю. А. Фортунатова / Ред.-сост. И.А. Барсова, И.В. Вискова.- М.: Научно-издательский центр Московская консерватория, 2009.- 272с., нот., ил.
26. Пазовский А. Дирижер и певец. – Москва: Музыка, 1959. – 155 с.
27. Пазовский А. Записки дирижера. – Москва: Советский композитор, 1968. – 557 с.
28. Понятовский С.П. Оркестр Сергея Кусевицкого. - Москва: Музыка, 2008.- 256 с.
29. Робинсон П. Караян. – Москва: Прогресс, 1981. – 167 с.
30. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. – Ленинград: Музыка, 1974. – 101 с.
31. С.А.Самосуд: Статьи. Воспоминания. Письма.- Москва: Советский композитор, 1984. – 233 с.
32. Спиваков В. Мимолетности. – Москва: Музыка, 2004. – 224 с.
33. Уроки дирижирования профессора И.А.Мусина /Сост. В.Фиалковский. – Санкт-Петербург: Композитор, 2006. – 168 с.
34. Файер Ю. О себе, о музыке, о балете. – Москва: Советский композитор, 1970. – 571 с.
35. Фортунатов Ю.А. Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоминания о Ю.А.Фортунатове / Сост., расшифровка текста лекций, примеч. Е.И.Гординой; Ред. Е.И.Гордина, О.В.Лосева. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009. – 384 с., нот., ил.
36. Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. – Москва: Советский композитор, 1984. – 264 с.
37. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. Пособие. – СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2004. – 224 с.
38. Шиндер Л. Штрихи струнной группы симфонического оркестра: В помощь молодым дирижерам и композиторам. – Санкт-Петербург: Композитор, 2003. – 62 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации

Дирижирование в классе

Методика проведения занятий в основном обуславливается целевой установкой данного этапа обучения и индивидуальностью ассистента-стажёра.

Занятия в классе по специальности являются существенной стадией обучения дирижера. Именно здесь преподаватель имеет наиболее благоприятные условия и возможности для всестороннего формирования дирижёра симфонического оркестра.

В процессе занятий в классе преподаватель развивает у ассистента-стажера технику дирижирования, прививает ему осознанное отношение к исполнению музыкального произведения, учит исполнительски осмысливать партитуру, знакомит с широким кругом музыкальной литературы. Занятия в классе призваны подготовить ассистента-стажера к его последующей практике дирижирования в симфоническом оркестре.

В воспитании каждого дирижёра решающую роль играет содержательность и целенаправленность его домашней работы. В классе по специальности обучающийся показывает результат своей самостоятельной работы и получает указания, дающие ему направление для дальнейшего развития всесторонних исполнительских качеств.

Кроме того, в условиях классной работы должны закладываться основы навыков репетиционной работы.

Занятия по специальности проводятся индивидуально, под фортепиано, для чего привлекаются два концертмейстера.

Дирижированию предшествует тщательный анализ музыкальных произведений, их структурны и жанрово-стилистических особенностей. При детальном изучении партитуры, инструментовки определяются приемы и средства оркестрового исполнения, вырабатывается общий план драматургической интерпретации произведения.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентов-стажёров.

Характер домашней работы обучающегося дирижера резко отличается от самостоятельных занятий инструменталиста. Отсутствие исполнителей, которыми можно было бы дирижировать, ставит перед молодым дирижером сложную задачу: как в данных условиях развивать дирижерские навыки, волевые качества, как контролировать собственное дирижирование, оценивать его результативность и т.п. Указанное обстоятельство приводит к тому, что ассистент-стажер либо уделяет развитию дирижерской техники крайне незначительное время, либо занимается хаотично, не имея какой-либо методической установки, в результате чего лишь закрепляет непригодные технические или выразительные средства мануального управления исполнением.

Занятия в классе по специальности должны быть построены таким образом, чтобы направлять самостоятельную работу ассистента-стажёра, подсказывать ему методы наиболее эффективного развития необходимых дирижеру способностей и качеств – всего того, что делает дирижерскую технику активным средством общения и воздействия на исполнителей.

Примерный репертуар

Произведения русских и советских композиторов

Бородин. Симфония№2

Римский-Корсаков. Сюита «Шехерезада»

Танеев. Симфония c moll

Чайковский. Симфонии №1, 2, 3, 4, 5, 6.

Увертюра-фантазия «Манфред».

Фантазия «Ромео и Джульетта».

«Франческа да Римини».

Концерты для ф-но с оркестром № 1, 2, 3.

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром.

Концерт для скрипки с оркестром.

Рахманинов. Симфонии № 2, 3.

Концерты для ф-но с оркестром № 1, 2, 3, 4.

«Рапсодия на тему Паганини» для ф-но с оркестром.

«Симфонические танцы»

Скрябин. Симфонии№ 1, 2, 3.

Концерт для ф-но с оркестром.

Глазунов. Симфония № 5.

Концерт для скрипки с оркестром.

Мясковский. Симфонии № 5, 27.

Прокофьев. Симфонии № 1, 5, 7.

Концерты для скрипки с оркестром № 1, 2.

Концерты для фортепиано с оркестром № 1, 2, 3, 4, 5.

Шостакович. Симфонии № 1, 5, 6, 7, 9, 15.

Концерты для скрипки с оркестром № 1, 2.

Концерты для фортепиано с оркестром № 1, 2.

Концерты для виолончели с оркестром № 1, 2.

Хачатурян. Симфония № 2.

Концерт для скрипки с оркестром.

Хренников. Симфония №1.

Концерт для скрипки с оркестром № 1.

Произведения зарубежных композиторов

Гайдн. Симфонии

Концерты для фортепиано c оркестром

Концерты для скрипки с оркестром.

Бах. Концерты для скрипки с оркестром.

Концерт для 2 скрипок с оркестром.

Моцарт. Симфонии

Концерты для скрипки с оркестром

Концерты для ф-но

Концерт для скрипки и альта с оркестром.

Бетховен. Симфонии

Концерт для скрипки с оркестром.

Концерты для ф-но с оркестром

Тройной концерт для скрипки, виолончели и ф-но с оркестром.

Шуберт. Симфонии № 5-8.

Дворжак. Симфония № 9.

Мендельсон. Симфонии№3,4.

Концерты для ф-но с оркестром №1, 2.

Концерт для скрипки с оркестром.

Брамс. Симфонии № 1-4.

Концерты для ф-но с оркестром № 1, 2

Концерт для скрипки с оркестром.

Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром.

Брух. Концерт для скрипки с оркестром.

Брукнер. Симфонии № 3, 4.

Франк. Симфония

Бизе. Симфония

Малер. Симфонии № 1, 5