

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 26.12.2022 10:28:46

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория

имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра оперно-симфонического дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров

31.05.2022

Совершенствование мастерства

дирижирования

Рабочая программа дисциплины

Специальность

53.04.04 Дирижирование

(уровень магистратуры)

Направленность (профиль) программы

Дирижирование оперно-симфоническим оркестром

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2022

Рабочая программа дисциплины «Совершенствование мастерства дирижирования» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень магистратуры), утвержденного приказом ректора Консерватории от 22.02.2022 г. № 60, и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки **53.04.04 Дирижирование** (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

Составитель: заслуженный артист РФ, профессор А. В. Титов.

Рецензент: заслуженный деятель РФ, профессор А. И. Полищук.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры оперно-симфонического дирижирования

«18» мая 2022 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем курса и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	7
5.2. Содержание программы	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	7
6.1. Список литературы	7
6.2. Интернет-ресурсы	7
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	8
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	8
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	8
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	10
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	10
8.4. Контрольные материалы	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Совершенствование мастерства дирижирования» ставит своей *целью*...подготовку дирижера — разностороннего профессионала, руководителя и воспитателя оркестрового коллектива, умеющего на практике претворять опыт дирижеров предшествующих поколений, сохраняя лучшие традиции, а также стремящегося плодотворно развивать оркестровое исполнительство в современных формах.

Исходя из вышеизложенного, можно следующим образом определить *задачи* дисциплины:

- изучение симфонического и оперного репертуара, необходимого для дирижерской деятельности;
- воспитание умения профессионально вести репетиционную работу с оркестром, хором, солистами и их группами;
- формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения;
- развитие у будущего дирижера художественно-императивного владения оркестровым коллективом во время концертных выступлений.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Совершенствование мастерства дирижирования» входит в вариативную часть ОПОП подготовки магистров по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (направленность (профиль) программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»). В профессиональной подготовке дирижера-симфониста дисциплина является одной из основополагающих, важнейших дисциплин для подготовки руководителя творческого коллектива.

Междисциплинарные связи курса: «Дирижирование», «Методика работы с вокалистами», «Методика репетиционной работы», «Работа над музыкальным спектаклем», практики.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами	<i>Знать:</i> - технологические и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <i>Уметь:</i> - обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением;

	<ul style="list-style-type: none"> - управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; - свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; - пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;
<p>ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; - комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; - профессиональной терминологией. <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику различных исполнительских стилей; - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; - музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; - основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.
<p>ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных

	<p>композиторов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; - транспонировать произведение в заданную тональность; - выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); - самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; - общаться с исполнителями на профессиональном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.

4. Объем курса и виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры		
		1	2	3
Аудиторные занятия (всего)	51	17	17	17
Индивидуальные занятия	51	17	17	17
Самостоятельная работа (всего)	129	55	19	55
Вид промежуточной аттестации		Экз	30	Экз
Общая трудоемкость: Часы	180	72	36	72
Зачетные единицы	5	2	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Семестр	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные индивидуальные, час.	Самостоятельная работа, час.
1	Часть симфонии или классическая увертюра с оркестром	72	17	55
2	Инструментальный концерт отрывки из опер	36	17	19
3	Большое симфоническое произведение. Спектакль в театре (репетиция)	72	17	55
	Итого:	180	51	129

5.2. Содержание программы

1 курс

Развитие у обучающихся исполнительских качеств — двигательных, волевых, интеллектуальных, эмоциональных — и выбор произведений в соответствии с этими задачами.

Введение со 2-го семестра регулярной практики дирижирования оркестром. Роль и значение классических произведений, дисциплинирующих исполнительство, предполагающих стилистическую чистоту, строгость. Использование произведений романтиков, русских авторов, более доступных по своему образному языку, вызывающих у дирижера потребность в соответствующих эмоциональных средствах воздействия на исполнителей.

2 курс

Развитие исполнительского мастерства и обогащение репертуара. Наряду с освоением симфонических произведений, сложных по языку и драматургии, значительных по объему, работа над оперным репертуаром. Дирижирование спектаклем. В работе с оркестром — внимание на самостоятельность репетиционного процесса.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Вейнгартнер Ф. О дирижировании. Спб., 2015.

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_008629856/

Музыкально-исполнительская культура в теоретическом и прикладном измерениях. Сб. статей. Кемерово, 2008. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46010>

Мусин И. Техника дирижирования. СПб., 1995. (15 экз.)

6.2. Интернет-ресурсы

Архив музыкальной литературы <http://muzlit.net/>

Аудио (классика) <http://randomclassics.blogspot.com/search/label/sanderling>

Аудио, видео <http://amnesia.pavelbers.com/>

Классика ноты http://mp3complete.net/schumann_fp.htm

Классика ноты <http://www.bh2000.net/score/>

Классика ноты <http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/>

Классика ноты <http://www.free-scores.com/#>

Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>

Классика партитуры <http://imslp.org>

Музыкальная литература (книги, ноты) <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

Музыкальный джазовый портал <http://www.jazzsound.ru/>

Нотные издания <http://tarakanov.net/>

Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>

Партитуры для РНО <http://russianfolkorchestra.org.ua/>

Погружение в классику – классическая музыка <http://intoclassics.net/?lsFDrw>

Прямой эфир радио «Орфей» <http://www.muzcentrum.ru/orfeus/live/>

ЭБС издательства Лань <http://e.lanbook.com/>

Национальная Электронная Библиотека <https://old.rusneb.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Совершенствование мастерства дирижирования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с двумя роялями, пультами, зеркалом, малые концертные залы, оснащенные концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, нотный и методический материал, большой концертный зал, оснащенный концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами	<i>Знать:</i> - технологические и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <i>Уметь:</i> - обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; - управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; - свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; - пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; <i>Владеть:</i> - техникой дирижирования и методикой работы

	<p>с профессиональным творческим коллективом; - комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; - профессиональной терминологией.</p>
<p>ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i> - специфику различных исполнительских стилей; - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; - музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; - основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;</p>
	<p><i>Уметь:</i> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p>
	<p><i>Владеть:</i> - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.</p>
<p>ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;</p>
	<p><i>Уметь:</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; - транспонировать произведение в заданную тональность; - выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных)</p>

	ансамблей); - самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; - выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; - общаться с исполнителями на профессиональном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<i>Владеть:</i> - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Форма промежуточной аттестации: 1,3 семестры — экзамен, 2 семестр — зачет с оценкой.

Экзамены и зачет с оценкой проводятся в форме исполнения программы.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i>	<i>Не знает</i>	<i>Знает</i>	<i>Знает хорошо</i>	<i>Знает в полной мере</i>
- технологическое и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-	- технологическое и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-	- технологическое и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-	- технологическое и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-	- технологическое и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-

методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;	методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;	методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;	учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;	учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> - обозначать на основе самостоятельно го анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; - управлять тембровой палитрой исполнительско го коллектива в процессе исполнения сочинения; - свободно ориентироватьс я в партитурах различной сложности; - пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;	<i>Не умеет</i> - обозначать на основе самостоятельно го анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; - управлять тембровой палитрой исполнительско го коллектива в процессе исполнения сочинения; - свободно ориентироватьс я в партитурах различной сложности; - пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;	<i>Умеет частично,</i> - обозначать на основе самостоятельно го анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; - управлять тембровой палитрой исполнительско го коллектива в процессе исполнения сочинения; - свободно ориентироватьс я в партитурах различной сложности; - пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами - обозначать на основе самостоятельно го анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; - управлять тембровой палитрой исполнительско го коллектива в процессе исполнения сочинения; - свободно ориентироватьс я в партитурах различной сложности; - пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;	<i>Умеет</i> свободно - обозначать на основе самостоятельно го анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; - управлять тембровой палитрой исполнительско го коллектива в процессе исполнения сочинения; - свободно ориентироватьс я в партитурах различной сложности; - пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> - техникой дирижирования и методикой работы с профессиональ	<i>Не владеет</i> - техникой дирижирования и методикой работы с профессиональ	<i>Владеет</i> лишь частично - техникой дирижирования и методикой работы с	<i>Владеет</i> хорошо - техникой дирижирования и методикой работы с	<i>Владеет</i> в полной мере - техникой дирижирования и методикой работы с

<p>ным творческим коллективом;</p> <p>- комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами;</p> <p>- профессиональной терминологией.</p>	<p>ным творческим коллективом;</p> <p>- комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами;</p> <p>- профессиональной терминологией.</p>	<p>профессиональным творческим коллективом;</p> <p>- комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами;</p> <p>- профессиональной терминологией.</p>	<p>профессиональным творческим коллективом;</p> <p>- комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами;</p> <p>- профессиональной терминологией.</p>	<p>профессиональным творческим коллективом;</p> <p>- комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами;</p> <p>- профессиональной терминологией.</p>
--	--	---	---	---

ПК-2. Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<p><i>Знать:</i></p> <p>- специфику различных исполнительских стилей;</p> <p>- разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;</p> <p>- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;</p> <p>- основные детерминанты интерпретации,</p>	<p><i>Не знает</i></p> <p>- специфику различных исполнительских стилей;</p> <p>- разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;</p> <p>- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;</p> <p>- основные детерминанты интерпретации,</p>	<p><i>Знает</i></p> <p>- специфику различных исполнительских стилей;</p> <p>- разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;</p> <p>- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;</p> <p>- основные детерминанты интерпретации,</p>	<p><i>Знает хорошо</i></p> <p>- специфику различных исполнительских стилей;</p> <p>- разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;</p> <p>- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;</p> <p>- основные детерминанты</p>	<p><i>Знает в полной мере</i></p> <p>- специфику различных исполнительских стилей;</p> <p>- разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;</p> <p>- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;</p> <p>- основные детерминанты</p>

принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;	принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;	принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;	интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;	интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	<i>Не умеет</i> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	<i>Умеет частично,</i> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	<i>Умеет</i> свободно - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили	<i>Не владеет</i> - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили	<i>Владеет</i> лишь частично - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили	<i>Владеет</i> хорошо - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили	<i>Владеет</i> в полной мере - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили

музыкального искусства; - профессиональной терминологией.	музыкального искусства; - профессиональной терминологией.	стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.	стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.	стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.
--	--	--	--	--

ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами.

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	<i>Не знает</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	<i>Знает</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	<i>Знает хорошо</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	<i>Знает в полной мере</i> - методику анализа партитур; - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры	<i>Не умеет</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры	<i>Умеет частично,</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа	<i>Умеет с отдельными недочетами</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно	<i>Умеет свободно</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа

<p>согласно стилевым традициям и нормам;</p> <p>- транспонировать произведение в заданную тональность;</p> <p>- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);</p> <p>- самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;</p> <p>- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;</p> <p>- общаться с исполнителями на профессиональном языке;</p> <p>- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;</p>	<p>согласно стилевым традициям и нормам;</p> <p>- транспонировать произведение в заданную тональность;</p> <p>- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);</p> <p>- самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;</p> <p>- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;</p> <p>- общаться с исполнителями на профессиональном языке;</p> <p>- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;</p>	<p>партитуры согласно стилевым традициям и нормам;</p> <p>- транспонировать произведение в заданную тональность;</p> <p>- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);</p> <p>- самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;</p> <p>- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;</p> <p>- общаться с исполнителями на профессиональном языке;</p> <p>- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;</p>	<p>читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;</p> <p>- транспонировать произведение в заданную тональность;</p> <p>- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);</p> <p>- самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;</p> <p>- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;</p> <p>- общаться с исполнителями на профессиональном языке;</p> <p>- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;</p>	<p>партитуры согласно стилевым традициям и нормам;</p> <p>- транспонировать произведение в заданную тональность;</p> <p>- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);</p> <p>- самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;</p> <p>- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;</p> <p>- общаться с исполнителями на профессиональном языке;</p> <p>- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;</p>
---	---	---	--	---

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.	<i>Не владеет</i> - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.	<i>Владеет</i> лишь частично - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.	<i>Владеет</i> хорошо - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.	<i>Владеет</i> в полной мере - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) Передача художественного содержания произведений, входящих в программу, и их стилистических особенностей (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
б) Степень технической оснащенности обучающегося, свобода владения исполнительскими приемами, культура звукоизвлечения, фразировки, артикуляционного мастерства (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
в) Стабильность исполнения	0-10	11-14	15-17	20
г) Индивидуальность трактовки	0-5	6-7	8-9	10
д) Объем освоенного репертуара, проведенной самостоятельной работы (текущий контроль успеваемости)	0-10	11-14	15-17	20
е) Регулярность посещения аудиторных занятий (текущий контроль успеваемости)	0-5	6-7	8-9	10
	0-50	51-70	71-85	86-100

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций:**

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

В критерии оценки уровня подготовки студента входят:

- способность качественно исполнить программу по дирижированию, умение продирижировать произведениями разных стилей и жанров, продемонстрировать яркость и убедительность трактовки сочинений;
- техническая оснащенность (мануальная техника, знание специфики работы с различными исполнительскими коллективами и т. д.);
- качественное знание нотного текста исполняемой экзаменационной (концертной) программы;
- - художественная интерпретация нотного текста;
- - чувство стиля и формы произведения;
- - свобода исполнения;
- - художественное отношение к звуку;
- - динамическое разнообразие (контрастность, кульминация и т.п.);
- - выразительность дирижерского жеста, координация рук;
- - артистизм исполнения.

Оценка «отлично» ставится, если репертуар освоен студентом в полном объеме: студент демонстрирует яркое и свободное дирижирование исполняемого сочинения (или сочинений), программа исполнена выразительно, где четко прослеживается исполнительская концепция.

Оценка «хорошо» ставится, если репертуар освоен студентом в полном объеме: студент демонстрирует относительно яркое и свободное дирижирование исполняемого сочинения (или сочинений), программа исполнена выразительно, где частично прослеживается исполнительская концепция.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если репертуар освоен студентом в полном объеме: студент демонстрирует недостаточно яркое и свободное дирижирование исполняемого сочинения (или сочинений), программа исполнена маловыразительно, где неотчетливо прослеживается исполнительская концепция.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если репертуар не освоен студентом в полном объеме: студент демонстрирует неярко и несвободное дирижирование исполняемого сочинения (или сочинений), программа исполнена невыразительно, где не прослеживается исполнительская концепция.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения экзаменов и зачетов в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Репертуарный список

МАГИСТРАТУРА 1 курс

Бах И. С.

Сюиты, концерты, отрывки из ораторий

Берлиоз Г.

Увертюры

«Римский карнавал»

Бетховен Л.

Симфонии №№ 3, 5, 7, 8, 6

Увертюры:

«Кориолан»

«Эгмонт»

Увертюра «Леонора № 3»

Инструментальные концерты

Брамс И.

Симфонии №№ 1–4

Трагическая увертюра

Вариации на тему Гайдна

Инструментальные концерты

Вагнер Р.

Увертюры к операм:

«Летучий голландец»

«Нюрнбергские мейстерзингеры»

«Лоэнгрин»

Опера «Тристан и Изольда»: Вступление, Смерть Изольды

Зигфрид-идиллия

Глазунов А.

Симфонии №№ 4, 5, 6, 7, 8

Глинка М. Арагонская хота

Дворжак А.

Симфонии №№ 5–9

Концерт для виолончели с оркестром

Дебюсси К.

Ноктюрны

Послеполуденный отдых фавна

Дюка П. Ученик чародея

Лист Ф.

Симфоническая поэма «Прелюды»

Концерты для фортепиано с оркестром

Мусоргский М. Картинки с выставки

Мяковский Н. Симфонии №№ 5, 6, 16, 21, 23, 27

Прокофьев С.

Симфонии № 1, 7

«Ромео и Джульетта»: сюиты №№ 1, 2

Сюита «Шут»

Фортепианные концерты №№ 1–3

Симфония-концерт для виолончели с оркестром

Концерты для скрипки с оркестром №№ 1, 2

Равель М.

«Дафнис и Хлоя»: сюиты №№ 1, 2
 Испанская рапсодия
 Альборада
Рахманинов С.
 Симфонии №№ 1, 2
 Концерты для фортепиано с оркестром №№ 1, 2, 3, 4
 Рапсодия на тему Паганини
Римский-Корсаков Н.
 Шехеразада
 Антар
Сен-Санс К.
 Симфония № 3
 Инструментальные концерты
Скрябин А.
 Симфонии №№ 1, 2
 Концерт для фортепиано с оркестром
Сметана Б.
 Симфоническая поэма «Влтава»
 Увертюра к опере «Проданная невеста»
Стравинский И. Сюита «Жар-птица», «Петрушка»
Танеев С. Симфония до минор
Франк С. Симфония ре минор
Чайковский П.
 Симфонии №№ 1, 3, 4, 5
 Симфония «Манфред»
 Франческа да Римини
 Гамлет
 Буря
 Сюита из оперы «Воевода»
 Итальянское каприччио
 Сюиты №№ 2, 3 для оркестра
 Вариации на тему рококо
Шостакович Д.
 Симфонии №№ 1, 5, 6, 9, 10, 14, 15
 Концерты для фортепиано с оркестром
 Концерты для скрипки с оркестром №№ 1, 2
 Концерты для виолончели с оркестром №№ 1, 2
Штраус Р.
 Дон Жуан
 Веселые проделки Тиля Эйленшпигеля
 Так говорил Заратустра
Шуберт Ф. Симфония № 7
Шуман Р.
 Симфонии №№ 1, 4
 Увертюра «Манфред»
 Концерт для фортепиано с оркестром

II курс

Барток Б. Концерт для оркестра
Берлиоз Г. Фантастическая симфония
Бетховен Л. Увертюра «Леонора № 3»
Брамс И.
 Симфонии №№ 1–4
 Инструментальные концерты
Брукнер А. Симфонии №№ 3, 4
Глазунов А. Симфония № 8
Дебюсси К.

Море
 Ноктюрны
 Послеполуденный отдых фавна
Дюка П. Ученик чародея
Лист Ф. Фауст-симфония
Малер Г. Симфонии №№ 1, 4
Мусоргский М. Картинки с выставки
Мяковский Н. Симфонии №№ 5, 6, 16, 21, 23, 27
Онеггер А. Симфонии №№ 2, 3, 5
Прокофьев С. Симфонии №№ 5, 6, 7
 Концерты для фортепиано с оркестром №№1-5
Равель М.
 «Дафнис и Хлоя»: сюиты №№ 1, 2
 Испанская рапсодия
 Альборада
 Вальс
 Концерт для фортепиано с оркестром №№ 1, 2
Рахманинов С.
 Симфонии №№ 1–3
 Симфонические танцы
 Концерты для фортепиано с оркестром №№1, 2, 3, 4
Респиги О. Пинии Рима
Скрябин А.
 Симфонии №№ 1–3
 Поэма экстаза
Стравинский И. Сюита «Жар-птица», «Петрушка»
 «Думбартон-Окс»
Танеев С. Симфония до минор
Хиндемит П. Метаморфозы
 «Художник Матис»
Чайковский П.
 Симфонии №№ 4–6
 Симфония «Манфред»
 Сюиты №№ 2, 3 для оркестра
 «Вариации на тему Рококо»
Шостакович Д.
 Симфонии №№ 5, 6, 9, 10
 Концерты для скрипки с оркестром №№ 1, 2
 Концерты для фортепиано с оркестром №№1, 2
Штраус Р.
 Веселые проделки Тиля Эйленшпигеля
 Смерть и просветление,
 Так говорил Заратустра
 Сюита из оперы «Кавалер розы»
Шуберт Ф. Симфония № 9
Шуман Р. Симфонии №№ 2, 3

ОПЕРЫ

Чайковский «Евгений Онегин»

Верди «Травиата»

Моцарт «Свадьба Фигаро»

8.4.2. Примерные тесты и вопросы для самостоятельной работы

ПК-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами

1) Дирижер (определение деятельности).

- a) **Руководитель, контролирующий процесс разучивания и исполнения музыкального произведения.**
 - b) Автор музыкального произведения.
 - c) Репетитор музыкального произведения, определяющий его готовность к исполнению.
 - d) Автор аннотации к музыкальному произведению
- 2) Кто является автором исполнительской трактовки музыкального произведения?
- a) Солист.
 - b) Группа концертмейстеров оркестра.
 - c) Хормейстер.
 - d) Композитор, автор музыкального произведения.
 - e) **Дирижер.**
- 3) Что такое дирижирование?
- a) Вид композиторской деятельности.
 - b) **Управление коллективом музыкантов в процессе подготовки, во время публичного исполнения и/или звукозаписи муз. произведения.**
 - c) Художественное руководство камерным ансамблем.
 - d) Исполнение музыкального произведения.
 - e) Игра в оркестре и руководство группой инструментов.
- 4) Компоненты дирижерской деятельности
- a) Способность установить контакт с артистами оркестра.
 - b) **Искусство дирижера состоит в его творческой интерпретации музыкального произведения, свои художественные намерения он передает коллективу исполнителей при помощи жестов, выразительной мимики, а также поясняющего слова во время репетиции.**
 - c) Умение определить стратегию развития коллектива.
 - d) Владение техникой дирижирования.
 - e) Определение динамического профиля музыкального сочинения.
- 5) Творческие коллективы (оркестры), их виды
- a) **Симфонический, камерный, эстрадный, джазовый, оркестр народных инструментов и др.**
 - b) Камерный ансамбль
 - c) Струнный оркестр.
 - d) Духовой оркестр.
 - e) Школьный, джазовый.
- 6) . Дирижирование на современном этапе
- a) **Универсальная систему жестов-ауфтактов, с помощью которых современный дирижер может передать оркестру свои художественные намерения, заставить исполнителей воплотить в жизнь свой творческий замысел.**
 - b) Система правил дирижирования.
 - c) Умение предложить свою трактовку музыкального текста.
 - d) Познание основ дирижерского мастерства.
 - e) Умение описать свой замысел в комментариях/аннотациях.
- 7) Два основных этапа эволюции дирижерской техники (историческая эволюция)
- a) **акустический (ударно-шумовой) и визуальный (зрительный).**
 - b) Звуковой и шумовой.
 - c) Визуальный и музыкальный.
 - d) Технический и образный.
 - e) Хаотичный и организованный.
8. Художественное прочтение музыкального сочинения эпохи барокко (по выбору).

В целом художественное прочтение или интерпретация музыки представляет из себя для дирижера индивидуально-личностное постижение художественного содержания произведения. Эпоху барокко выделяют особые жанры, частое разделение музыки на светскую, духовную и прочие. Таким образом, для старинной музыки важно сохранять

грамотное аутентичное исполнение или восприятие музыки, а также выделять для себя особенности жанров того времени.

9. Художественное прочтение музыкального сочинения эпохи классицизма (симфония — по выбору).

В целом художественное прочтение или интерпретация музыки представляет из себя для дирижера индивидуально-личностное постижение художественного содержания произведения. Классицизм в музыке отличается от других стилей своей сдержанностью и элегантностью. Этот стиль был вдохновлен древнегреческим и древнеримским искусством, и его главные принципы включают в себя ясность формы, собранность и пропорциональность. Для примера можно взять любую симфонию Гайдна — большая часть из них написана с соблюдением формы и включает в себя лаконичные темы и мелодии. Дирижеру важно сохранить правильные агогические интонации и соблюсти пометки темпа, ведь часто в классицизме, композиторы ставили точные обозначения темпа по метроному.

10. Художественное прочтение музыкального сочинения эпохи романтизма (симфония — по выбору).

В целом художественное прочтение или интерпретация музыки представляет из себя для дирижера индивидуально-личностное постижение художественного содержания произведения. Музыкальный романтизм является прямым наследником классицизма, который непосредственно «перешёл» в романтизм в процессе развития композиторского мышления, оркестрового стиля, музыкальной драматургии, системы выразительных средств, смены круга музыкальных образов. Одной из главных черт романтизма можно отметить выражение мира человеческих чувств, свободу самовыражения, не ограниченную рамками условностей. Это связано с большей насыщенностью музыкального языка, преодолением классических нормативов. В романтической музыке дирижер может позволить себе в полной мере выразить именно свое художественное восприятие того или иного произведения. Например, 8 «Неоконченная» симфония Шуберта — это первая лирико-психологическая драма в симфоническом жанре. Дирижеру важно исполнить ее с сохранением нужного внутреннего напряжения, передать глубокий художественный замысел путем правильно подобранных интерпретационных решений свойственных для, часто волнительной и очень выразительной, романтической музыки.

11. Художественное прочтение музыкального сочинения 20 века (по выбору).

В целом художественное прочтение или интерпретация музыки представляет из себя для дирижера индивидуально-личностное постижение художественного содержания произведения. На рубеже 19 и 20 веков европейская музыкальная традиция вступила в стадию позднего романтизма. Такие композиторы, как Густав Малер и др. в своих симфонических произведениях всё дальше отодвигали границы пост-романтизма, а во Франции в то же время развивался музыкальный импрессионизм. Пост-романтизм и импрессионизм склонили многих композиторов искать новые средства самовыражения и привели к развитию музыки в неожиданных направлениях. Но единственным настоящим существенным нововведением, получившим широкое распространение в XX веке, стал отказ от традиционной тональности. Отказ от тональности породил совершенно новые художественные прочтения музыкальных сочинений. Таким образом дирижеру следует очень точно вникнуть не только в технические особенности исполнения, но и времена, в которые была написана музыка 20го века. Ведь именно в этот

век свершилось большое количество изменений не только в музыке, но и в целом, в ощущении жизни, нормы традиций и проч.

12. Художественное прочтение музыкального сочинения произведения 21 века (по выбору).

В целом художественное прочтение или интерпретация музыки представляет из себя для дирижера индивидуально-личностное постижение художественного содержания произведения. Еще в 20м веке академическая музыка стала необъятно разнообразной, а в 21м, можно сказать, что она уже не имеет границ для самовыражения и осуществления художественных замыслов композитора. Например, в концерте для басовой флейты с оркестром «Цахес» Настасьи Хрущевой нужно правильно передать смысл, характер и отношение людей к герою сказочной повести-гротеску «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». С правильным ощущением музыки, стиля воспроизвести все исполнительские задумки композитора.

13. Специфика дирижерского замысла: общие установки.

Дирижирование - один из наиболее сложных видов музыкально-исполнительского искусства; управление коллективом музыкантов в процессе разучивания и публичного исполнения ими музыкального произведения. Дирижёр обеспечивает ансамблевую стройность и техническое совершенство исполнения, а также стремится передать руководимым им музыкантам свои художественные намерения, раскрыть в процессе исполнения своё истолкование творческий замысла композитора, своё понимание содержания и стилистические особенности данного произв. В основе исполнительского плана дирижёра лежит тщательное изучение и максимально точное, бережное воспроизведение текста авторской партитуры.

14. Учебный оркестр: особенности работы с творческим коллективом.

Учебный оркестр — очень важный этап в развитии музыканта играющего на любом оркестровом инструменте. На начальной стадии обучения можно затронуть сначала групповые занятия. Одной из особенностей учебного оркестра является не высокий уровень исполнителей, сидящих перед дирижером. Поэтому от него требуется особая подготовка к репетициям, в особенности при выборе репертуара, разметке партитуры и составлении плана репетиции, чтобы любая работа с учебным оркестром была максимально продуктивна.

15. Хоровое дирижирование: исполнительские установки.

Дирижер — исполнитель, воплощающий свои художественные замыслы не непосредственно на инструменте (или голосом), а с помощью других музыкантов. Иначе говоря, искусство дирижера проявляется в руководстве музыкальным коллективом. Руководство исполнением оркестра или хора целиком поκειται на творческой основе, что вызывает необходимость применения многообразных средств и методов воздействия на исполнителей.

16. Дирижирование камерным ансамблем (музыкальные произведения 20–21 века по выбору).

На начальных этапах обучения, дирижеру полезно начинать с управления ансамбля. Дирижируя даже двумя исполнителями, учащийся легко проверяет степень действенности своих жестов и усилий в достижении необходимой ансамблевости исполнения. Например, сюита «Карнавал животных», написанная для ансамбля Камилом Сен-Сансом, при камерном исполнении требует от музыкантов внутри коллектива использовать свои дирижерские качества для создания совместной игры.

17. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов.

В партитуре народного оркестра можно встретить почти все разновидности домр, балалаек, баянов/аккордеонов, гусли и деревянные духовые. Оркестр русских народных инструментов отличается от прочих известных видов оркестров, главным образом, особенный способ звукоизвлечения на струнных щипковых инструментах. Дирижеру важно учитывать, что точка начала звука для исполнителей на народных инструментах, как правило, начинается ровно во время толчка кисти — дирижирование с опережением не приветствуется из-за нестабильности совместной игры без правильной точки начала звука. В этом заключается основная особенность различия между артикуляцией смычковых и щипковых инструментов — одним штрихи нужны, чтобы звук прерывать, а вторым — продлевать. Также дирижеру важно заранее изучить партитуру народного оркестра с особым расположением групп инструментов.

18. Работа дирижера с духовым оркестром.

Духовой оркестр включает в себя разные виды деревянных, медных и прочих духовых инструментов. Главное, что нужно понять дирижеру перед выходом к духовому оркестру — это саму природу создания звука у духовых инструментов. Очень важно дыхание и подготовка звука, как бы чувствовать это особенное начало звука на кончиках пальцев. Часто в духовых оркестрах можно встретить выражение «играть в пачке», которое часто может быть обращено к медным группам — дирижеру важно очень точно и правильно давать афтакты и показывать вступления, чтобы в звучании не выбивался ни один звучащий инструмент, отвечающий за свой, один определенный голос.

19. Работа дирижера со струнным оркестром.

Струнный оркестр включает в себя все виды струнных смычковых инструментов начиная с контрабаса и заканчивая скрипкой. В струнном оркестре важно наблюдать за чистотой исполнения, тембрами и совместностью звучания. Правильно использовать дирижерские жесты, которые могут быть использованы с зависимости от направления движения смычка у исполнителей. Дирижер должен следить за правильным исполнением функций каждого инструмента.

20. Работа дирижера с эстрадно-симфоническим оркестром.

Эстрадно-симфонический оркестр в основном отличается от стандартного симфонического оркестра жанрами и стилевыми направлениями исполняемым им музыки. Поэтому такие условия требуют обновления состава — часто может присутствовать гитара, бас гитара в основе баса, полная ударная установка и прочее. Часто в музыке эстрадно-симфонического оркестра присутствуют оstinatные танцевальные ритмы,

поэтому дирижеру важно держать темпо-ритм и очень четко показывать вступления группам (не исключена работа под «клик»)

ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений

Вопросы (10)

<p>1. Интерпретация в музыке</p> <p>b</p>	<p>a. Пояснение к музыкальному тексту.</p> <p>b. Художественное истолкование музыкантом-исполнителем (певцом, инструменталистом, дирижёром или камерным ансамблем) музыкального произведения в процессе его исполнения.</p> <p>c. Репетиция и исполнение музыкального произведения.</p> <p>d. Составление словесного текста к содержанию музыкального произведения.</p> <p>e. Аннотация музыкального текста.</p>
<p>2. Стиль музыканта-исполнителя (определение)</p> <p>b</p>	<p>a. Отражение смысла художественного текста.</p> <p>b. Индивидуальная манера исполнения музыканта, который предлагает свое понимание замысла композитора.</p> <p>c. Пояснение к музыкальному тексту.</p> <p>d. Композиция музыкального сочинения..</p> <p>e. Реестр приемов исполнения.</p>

3. Способы дирижерской работы с камерным оркестром.

Камерный оркестр, как правило включает в себя струнную группу, ударные и деревянные духовые инструменты (из медных может присутствовать, например, валторна). Работа дирижера включает в себя уже знания и о струнных, и о духовых инструментах. Нужно правильно подбирать жест для показа вступления разным группам исполнителей. Жест должен быть понятен, точен и ясен всем.

4. Сочинения для большого симфонического оркестра: установки дирижерской работы (по выбору).

Большой симфонический оркестр включает в себя академические виды инструментов, входящих в оркестровые группы. Дирижеру важно правильно использовать жесты, чтобы они были понятны абсолютно всем видам инструментов, учитывать количество исполнителей перед ним — одинарный, двойной, тройной состав. Все это требует глубокого анализа партитуры перед выходом за пульт. Если брать произведение Родиона Щедрина «Озорные частушки» (концерт для большого симфонического оркестра), нужно сначала осмыслить жанр, который включает в себя не привычное «соревнование» сольного инструмента с оркестром, а соперничество групп оркестра между собой (а

иногда и внутри групп). Нужно очень емко и грамотно выражать свои мысли на репетициях и использовать разную величину жестов, которые смогут заметить нужные исполнители в зависимости от дальности посадки от дирижера и пр.

5. Художественный замысел музыкального сочинения эпохи барокко (пример исполнения по выбору).

Начиная с классицизма устанавливается культ неприкосновенности композиций, а в эпоху романтизма большое значение с основным отдавали мелодии и гармонии - в барокко особое значение имеет бас. Отдельно стоит выделить партию «basso continuo». Бас – это основа, а верхние голоса скорее украшают и имитируют и подтверждают события происходящие в басу. Таким образом часто музыку барокко дирижеры могут невольно «перевернуть» изначальную задумку композитора старинной музыки. Так, в пример, можно взять исполнение Стоковским Арии Баха из сюиты №3 – отчетливо слышно, что Стоковский, вместо передачи информации, ясно считывающейся в басу, превращает верхний голос в мелодию, со сложными динамическими оттенками, которые отражают в основном технические обстоятельства верхнего голоса. Высокие и длинные ноты часто подчеркиваются только из-за их длительности, в то время как задержания и диссонансы – игнорируются.

6. Художественный замысел музыкального сочинения эпохи классицизма (пример исполнения по выбору).

Классицизм в музыке отличается от других стилей своей сдержанностью и элегантностью. Этот стиль был вдохновлен древнегреческим и древнеримским искусством, и его главные принципы включают в себя ясность формы, собранность и пропорциональность. Для примера можно взять любую симфонию Гайдна — большая часть из них написана с соблюдением формы и включает в себя лаконичные темы и мелодии. Дирижеру важно сохранить правильные агогические интонации и соблюсти пометки темпа, ведь часто в классицизме, композиторы ставили точные обозначения темпа по метроному. Например, исполнение всех симфоний Бетховена Гербертом Фон Караяном благодаря своему собственному художественному замыслу считаются эталонными, выдержанными по форме, динамике и темпам, в лаконичной строгой форме.

7. Художественный замысел сочинения эпохи романтизма (пример исполнения по выбору).

Музыкальный романтизм является прямым наследником классицизма, который непосредственно «перешёл» в романтизм в процессе развития композиторского мышления, оркестрового стиля, музыкальной драматургии, системы выразительных средств, смены круга музыкальных образов. Одной из главных черт романтизма можно считать выражение мира человеческих чувств, свободу самовыражения, не ограниченную рамками условностей. Это связано с большей насыщенностью музыкального языка, преодолением классических нормативов. В романтической музыке дирижер может позволить себе в полной мере выразить именно свое художественное восприятие того или иного произведения. Если проанализировать некоторые исполнения Евгения Федоровича Светланова, то можно прийти к выводу, что он отлично передает общее содержание произведения. У Светланова часто свое слышание темпов, и иногда может показаться, что на фоне других исполнений, его записи местами «слишком быстрые», а иногда – наоборот «слишком медленные». Но тем и прекрасны его исполнения, ведь он сохраняет драматургию на протяжении всего произведения.

8. Сравнение интерпретаций симфоний Рахманинова (по выбору).

Для сравнения можно взять исполнение 1 симфонии Рахманинов Геннадием Рождественским и Михаилом Плетневым. Если судить по самому началу, то Плетнев берет его тяжелее и медленнее, чем Рождественский. В целом все исполнение Геннадия Николаевича отличается большим движением вперед. В особенности это чувствуется уже в самом конце — Плетнев особенно сильно подчеркивает тяжесть долей, из-за чего его исполнение звучит более монументально. Но можно заметить, что из-за более подвижного темпа у Рождественского, это позволяет более обобщенно смотреть на всю форму произведения.

9. Сравнительный анализ интерпретаций сочинений второй половины 20 века для камерного оркестра (по выбору).

Камерный оркестр рассмотрен как непрерывно развивающаяся система. Впервые дана характеристика основных составляющих понятия «камерный оркестр»: «камерно-оркестровые жанры» и «камерно-оркестровое исполнительство». Уточнено и расширено определение камерного оркестра как исполнительского аппарата, типов и видов его составов, опубликованное в монографии «Камерный оркестр. Исторический процесс формирования, проблемы функционирования». Впервые обозначены признаки камерно-оркестрового сочинения и камерно-оркестрового аппарата. Предложено решение проблемы организации планомерного концертного исполнения сочинений для ненормированных составов. Охарактеризована роль камерного оркестра в музыкальной жизни современности: особенности творческого взаимодействия с композиторами, разнообразность форм концертирования, в том числе с использованием элементов театрализации; возможности камерного оркестра в образовательном процессе в русле гуманитаризации вузовского образования. Определены признаки мобильности камерного оркестра. Проанализирована исполнительская стилистика камерно-оркестровых коллективов XX века, рассмотрены главные вопросы интерпретации музыки минувших эпох и современности, в том числе основные слагаемые интерпретации с точки зрения их постоянства или изменчивости в истории исполнительства. Определена роль камерного оркестра в истории музыкальной культуры, прогнозируются явления, подобные камерному оркестру, в будущем развитии как музыкального, так и других видов искусств.

Шнитке был не первым композитором 20 века, обратившимся к барочному жанру *concerto grosso*. Неоклассицизм и необарокко как художественные течения начали набирать силу уже в конце 19 века, и в популярном концертном жанре 17–18 веков работали а/солистов и оркестра, а также разных оркестровых групп между собой.

Для Шнитке обращение к *concerto grosso* было обращением к сугубо немецкой традиции. Он подчеркивал, что опирается на тип концерта, который дошел до нас через Баха, а не на *concerto grosso* Вивальди или Корелли. Стихия концертности, близкая музыкальному мышлению Шнитке с его конфликтной диалогичностью, ярко воплотилась в жанре *concerto grosso*. Притом, что дух соревнования возникает не только между солирующими инструментами и оркестром, но и между оркестровыми группами — тембровыми массивами, которые вступают в «спор» и участвуют в создании остродраматической коллизии произведения. *Concerto grosso* оказался на редкость органичным для творчества Шнитке и получил абсолютно современное претворение. Жанр стимулирует введение стилистического материала старого времени, поэтому диапазон стилистических контрастов здесь несравненно шире, чем в других полистилистических сочинениях. С 1977 по 1993 Шнитке написал 6 *Concerto grosso* для разных составов, но определяющими для них были тембры солирующей скрипки, струнного оркестра и клавишного инструмента (клавесина или фортепиано). *Concerto grosso* № 1 не только возник под знаком полистилистики, расцвет которой приходится на

предшествующие годы, но и в какой-то степени подытожил эту линию, доведя этот принцип до философски обобщенного и даже символического выражения.

Таким образом интерпретацией является переосмысление жанра (изначально принадлежащего камерному оркестру) в современных реалиях.

10. Исполнение музыкальных произведений 21 века: задачи дирижера (по выбору).

Еще в 20м веке академическая музыка стала необъятно разнообразной, а в 21м, можно сказать, что она уже не имеет границ для самовыражения и осуществления художественных замыслов композитора. Например, в концерте для басовой флейты с оркестром «Цахес» Настасьи Хрущевой нужно правильно передать смысл, характер и отношение людей к герою сказочной повести-гротеску «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». С правильным ощущением музыки, стиля воспроизвести все исполнительские задумки композитора.

ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами

<p>1. Репетиционная работа.</p> <p>a</p>	<p>a. Расписаний действий дирижера.</p> <p>b. Творческий процесс, в основе которого лежит коллективная деятельность, предполагающая определенный уровень подготовки участников (оркестрантов, хористов, солистов и др.).</p> <p>c. Регламент действий дирижера и солистов.</p> <p>d. Перечень заданий для исполнителей.</p> <p>e. Свод упражнений для солистов и хора.</p>
<p>2. Этапы репетиционной работы.</p> <p>b</p>	<p>a. Регламент работы с хором, солистами, оркестровыми группами.</p> <p>b. Этапы репетиционной работы определяются планом репетиции, включающим в себя основные виды деятельности и задачи с их подробной интерпретацией.</p> <p>c. Задания хористам.</p> <p>d. План работы с солистами оркестра.</p> <p>e. Постановка задач хору, солистам, и оркестровым группам.</p>

3. Репетиционная работа и факторы, воздействующие на творческий процесс.

Репетиционная работа в творчестве дирижера занимает очень важную роль. Именно во время репетиции дирижер старается осуществить свой художественный замысел.

Репетиция начинается еще задолго до сбора коллектива: сначала вынашивание идеи программы, подготовка партитур, проверка состава, работа с партитурами и прочее — все это напрямую влияет на последующий творческий процесс. Крайне важно соблюсти все этапы подготовки перед выходом за пульт, тогда оркестрантов будет меньше вопросов и недопониманий во время репетиции, что значительно экономит время работы. Все это может быть факторами, воздействующими на творческий процесс.

4. Специфика работы дирижера с хоровым коллективом (с детским хором).

Детский хор — это база для многих музыкантов исполнителей, ведь пение в хоре значительно улучшает слух для всех участников такого коллектива. Дирижеру важно знать психологию и правила общения с детьми, грамотно объяснять, как нужно слышать себя и остальные голоса. Знать и подсказывать тексты песен и произведений, корректировать высоту тона, тембры с помощью рук и пальцев. Правильно составлять план репетиции, учитывая возраст исполнителей.

5. Особенности работы с солистами-инструменталистами.

При работе с солистами-исполнителями важно убеждать оркестр играть именно по руке дирижера и слушать солиста. Дирижеру же нужно непрерывно следить за каждым его движением. При наличии каденций или больших пауз у оркестра — грамотно отсчитывать паузы, заранее готовить исполнителей к вступлению. Можно заранее обговорить с солистом все возможные отклонения от темпа, агогику, динамику и прочее.

6. Генеральная репетиция и ее особенности в процессе исполнительской деятельности.

Генеральная репетиция очень важна в концертной деятельности любого коллектива. Ее главная особенность, это в кратчайшие сроки пройти все важные и сложные места с оркестром, солистами и прочими. Важно поддержать тонус оркестра, но не сильно вглядываться в детали и что-то менять — это может плохо сказаться на выступлении особенно если между генеральной репетицией и концертом очень мало времени (а репетиция в день концерта — невозможна).

7. Организация репетиций по времени (вариативность регламента).

Если в программе присутствуют солисты, время репетиции можно разбить на разные блоки (до и после прихода солиста и проч.). На каждое произведение отводить определенное количество времени и стараться сильно не выходить за рамки. При непредвиденных ситуациях — грамотно распоряжаться ресурсами и влиять на оркестрантов.

8. Репетиция концертной программы на 2 часа (пример по выбору).

1. Рахманинов Концерт № 3 для фортепиано с оркестром
2. Римский-Корсаков «Светлый Праздник» (Воскресная увертюра на темы из Обихода)
3. Скрябин «Поэма экстаза»

На каждое произведение при такой программе можно потратить по 40-45 минут при условии, если на репетицию выделено 3 часа.

9. Репетиция концертной программы на 1 час. (пример по выбору).

1. Ф. Лист. Симфоническая поэма "Прелюды"
 2. С. Прокофьев Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
- Если на репетицию выделено 3 часа — можно в равной степени пройти всю программу.

10. Генеральная репетиция («прогон программы»): временной регламент (варианты — по выбору).

Генеральная репетиция может проходить на днях накануне или в день концерта. Если она в день концерта — стоит учесть время ее начала. Прогон программы подразумевает в себе безостановочный проигрыш программы, повторяя только сложные или неудачные места.

Приложение 1. Методические рекомендации

Литература для самостоятельной работы

- Алексеев А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX – первой половины XX века. М., 1995. (Глава I)
- Ансерме Э. Беседы о музыке. Л., 1976.
- Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания. М., 1986.
- Барсова И. Очерки по истории партитурной нотации (XVI — первая половина XVIII века). М., 1997.
- Бауер-Лехнер Н. Воспоминания о Густаве Малере // Дирижерское искусство. М., 1976.
- Берлиоз Г. Избранные статьи. М., 1956.
- Бернштейн Л. Музыка – всем. М., 1975.
- Бормотов В.Н. Дирижер-аккомпаниатор. Гродно, ГрГУ, 2007.
- Боулт А. Мысли о дирижировании//Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 7. М., 1975.
- Вагнер Р. О дирижировании. СПб., 1900.
- Вальтер Б. О музыке и музицировании//Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1. М., 1962.
- Вейнгартнер Ф. О дирижировании. СПб., 2015.
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_008629856/
- Вейнгартнер Ф. Дирижер // Дирижерское исполнительство. М., 1976.
- Вуд Г. О дирижировании. - М., 1958.
- Голованов Н. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания. М., 1982.
- Грум-Гржимайло Т.Н. Об искусстве дирижера. - М., 1984.
- Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. М., 1983. * 1989.
- Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. - Л., 1967.
- Кан Э. Элементы дирижирования. Перевод с английского. Л., 1980.
- Кац А. Дирижер -это профессия второй половины жизни музыканта // Музыкальная академия, 1995, № 3.
- Каюков В.А. Дирижер и дирижирование. М.: Издательство «ДПК Пресс», 2014.
- Клемперер О. Беседы об искусстве // Журнал «Советская музыка», 1989, № 3.
- Кондрашин К.П. О дирижерском искусстве. Л.; М., 1970.
- Косачева Р. Из бесед с Г. Н. Рождественским // Мастерство музыканта-исполнителя. М., 1976.
- Кофман Р. Дирижер и оркестр или 100 ненужных советов молодым дирижерам. К.:Абрис, 2009.
- Лайнсдорф Э. В защиту композитора: Альфа и омега искусства интерпретации. М., 1988.

- Малер Густав. Письма. Воспоминания. М., 1964.
- Малер Густав. Воспоминания. М.: Музыка, 1968.
- Малько Н.А. Воспоминания. Статьи. Письма. Л., 1972.
- Малько Н. Основы техники дирижирования. М.–Л., 1965.
- Маркевич И. Высказывания//Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 5. М., 1970.
- Меньков А. Н. С. Голованов – интерпретатор "Бориса Годунова" М. П. Мусоргского // Муз. исполнительство и современность. Вып. 1. М., 1988.
- Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. М., 2006.
- Мусин И. Техника дирижирования. СПб., 1995.
- Никиш А. Об интерпретации старинной музыки // Журнал «Советская музыка», 1936. № 12.
- Ольхов К.А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. Л., 1979.
- Ольхов К.А. Теоретические основы дирижерской техники. - 2/Л., 1984.
- Орлов Д. Дирижер, педагог, теоретик исполнительства (о Лео Гинзбурге) // Журнал «Советская музыка», 1977, №1.
- Пазовский А. Записки дирижера. М., 1963.
- Поздняков А.Б. Дирижер-аккомпаниатор. Некоторые вопросы оркестрового аккомпанемента. М.: Институт им. Гнесиных, 1975.
- Поляков О.И. Язык дирижирования. Киев, 1987.
- Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни. М, 1989.
- Рахлин Натан. Статьи. Интервью. Воспоминания. М., 1990.
- Робинсон П. Караян. М., 1981.
- Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. М., 1974.
- Рождественский Г. Преамбулы. М., 1989.
- Самосуд С.А. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1984.
- Светланов Е. Евгений Светланов. Дирижер. Композитор. Пианист / Составитель П. В. Лукьянченко. М., 1974.
- Светланов Е. Музыка сегодня. М., 1985.
- Станиславский — реформатор оперного искусства / Сост. Г.Кристи. М., 1983.
- Тилес Б. Дирижер в оперном театре. Л., 1974.
- Тосканини А. Артуро Тосканини // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 6. - М., 1971.
- Трубачев С. О педагогическом мастерстве А. В. Гаука // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Труды. Вып. 24 / ГМПИ им. Гнесиных. М., 1976. - С. 206-224.
- Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. М., 1976.
- Фомин В. Евгений Александрович Мравинский. М., 1983.
- Фридлендер А. Размышления о дирижерской профессии // Журнал «Советская музыка», 1979, № 3, с. 71-73.
- Фуртвенглер В. Из литературного наследия // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 2. М., 1966.
- Хайкин Н.А. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. М., 1984.
- Штраус Р. Размышления и воспоминания//Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 7. М., 1975.
- Юзефович В.А. С Рождественским о Рождественском // Музыкальное исполнительство. Вып. 10. М., 1979.