

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 26.12.2023 15:28:48

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

Методика репетиционной работы

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 «Методика репетиционной работы» 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.

Автор-составитель: з. а. 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 дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание программы	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	7
6.1. Список основной литературы	7
6.2. Интернет-ресурсы	7
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	7
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 процедуры оценивания	8
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	9
8.4. Контрольные материалы	12
Приложение 1. Методические рекомендации преподавателям	18
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса подготовка выпускников к самостоятельной профессиональной и педагогической деятельности в качестве художественных руководителей оперно-симфонических оркестров, театральных и концертных коллективов, преподавателей специальных дисциплин вуза.

Задачи курса.

Главными задачами данного курса являются обобщение знаний в области музыкального исполнительства, психологии и педагогики творчества, полученных в классах специального инструмента, дирижирования и дирижёрской практики, оркестрового класса и др. В ряду специальных задач находятся систематизация и обобщение знаний в области истории музыкальных стилей (оркестровых, вокальных, хоровых и др.), теории и истории музыкального искусства, методических принципов преподавания специальных дисциплин, на основе теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе профессионального освоения и изучения дисциплин специального курса

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика репетиционной работы» относится к вариативной части блока Б1 ОПОП подготовки магистров по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (направленность (профиль) программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром») и теснейшим образом связана со всем комплексом специальных дисциплин («Дирижирование», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Совершенствование мастерства дирижирования», «Методика работы с вокалистами», «Методика репетиционной работы», «Работа над музыкальным спектаклем»), исполнительской и педагогической практиками.

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-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами	<i>Знать:</i> <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; <i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">- анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестры		
		1	2	3
Контактная аудиторная работа (всего)	51	17	17	17
Практические занятия	51	17	17	17
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	93	19	19	55
Вид промежуточной аттестации		КЗ	3	30
Общая трудоемкость: Часы	144	36	36	72
Зачетные единицы	4	1	1	2

5. Содержание программы

5.1. Тематический план

№	№ п/п	Наименование тем	Количество часов

се ме стр а			Всего	Аудиторн ые занятия	Самостоя- тельная работа
1	1	Дирижирование как особый вид музыкально-исполнительского искусства Дирижер оркестра как художественно-творческая личность. Основные функции и задачи дирижера. Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности дирижера	11	5	6
1	2	Репертуар как основа художественной деятельности оркестра. Принципы выбора репертуара дирижером	12	6	6
1	3	Основные этапы работы дирижера над партитурой Дирижерско-исполнительский анализ партитуры.	13	6	7
2	4	Планирование репетиционной работы с оркестром. Организационно-педагогическая подготовка репетиционной работы с оркестром. Педагогические принципы руководства коллективом исполнителей. Формы и методы репетиционной работы.	17	8	9
2	5	Основные этапы репетиционной работы над музыкальным произведением. Творческая лаборатория дирижера оркестра. Искусство звукоизвлечения. Воспитание чувства ансамбля. Творческая лаборатория дирижера оркестра. Работа над темпом и динамикой	19	9	10
3	6	Дирижер оркестра как аккомпаниатор. Исполнительские задачи дирижера-аккомпаниатора	17	5	12
3	7	Особенности работы над оркестровым аккомпанементом. Техника дирижирования аккомпанементом.	19	6	13
3	8	Концерт как публичный художественно-творческий акт. Цели и задачи генеральной репетиции.	18	6	12
		Подготовка к зачету	18	-	18
		ИТОГО:	144	51	93

5.2. Содержание программы

В рамках дисциплины «Методика репетиционной работы» изучаются произведения различных стилей и жанров. Навыки, приобретаемые студентом, определяются тремя уровнями работы над музыкальным произведением: уровень содержания (музыкальные образы), уровень стилевой (исполнительские средства музыкальной выразительности) и уровень технический (совершенствование технического аппарата для свободного исполнения либо создания произведения данного жанра).

Дирижирование как особый вид музыкально-исполнительского искусства Дирижер оркестра как художественно-творческая личность. Основные функции и задачи дирижера. Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности дирижера.

Репертуар как основа художественной деятельности оркестра. Принципы выбора репертуара дирижером

Основные этапы работы дирижера над партитурой Дирижерско-исполнительский анализ партитуры.

Планирование репетиционной работы с оркестром. Организационно-педагогическая подготовка репетиционной работы с оркестром. Педагогические принципы руководства коллективом исполнителей. Формы и методы репетиционной работы.

Основные этапы репетиционной работы над музыкальным произведением. Творческая лаборатория дирижера оркестра. Искусство звукоизвлечения. Воспитание чувства ансамбля. Творческая лаборатория дирижера оркестра. Работа над темпом и динамикой.

Дирижер оркестра как аккомпаниатор. Исполнительские задачи дирижера-аккомпаниатора.

Особенности работы над оркестровым аккомпанементом. Техника дирижирования аккомпанементом.

Концерт как публичный художественно-творческий акт. Цели и задачи генеральной репетиции.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

1. *Смирнов, Б.* Дирижёрское искусство как художественный и социокультурный феномен. – Санкт-Петербург, 2004. https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002768669/
2. Ержемский Г. Л. Дирижеру XXI века. Психолингвистика профессии. СПб.: Издательство ДЕАН, 2007. https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_003353685/
3. *Мусин И.* Техника дирижирования. СПб., 1995. (30 экз.)

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
6. Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Методика репетиционной работы» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы

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
<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 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 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.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В качестве форм промежуточной аттестации существуют контрольные занятия (1 семестр), зачет (2 семестр) и зачет с оценкой (3 семестр). Контрольные занятия проходят в форме беседы, где подводятся итоги учебной работы обучающихся в течение семестров. Зачеты с оценкой проходят в форме устного ответа на вопросы билета, также в 3-м семестре предусмотрен устный реферат.

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

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

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: Беседа, устный ответ				
<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: Беседа, устный ответ				
<i>Уметь:</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры согласно стиле-	<i>Не умеет</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры согласно стиле-	<i>Умеет частично,</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры со-	<i>Умеет с отдельными недочетами</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа	<i>Умеет свободно</i> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; - свободно читать с листа партитуры со-

<p>вым традициям и нормам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>вым традициям и нормам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>гласно стилевым традициям и нормам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>партитуры согласно стилевым традициям и нормам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>гласно стилевым традициям и нормам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Беседа, устный ответ</p>				
<p><i>Владеть:</i> - методикой ра-</p>	<p><i>Не владеет</i> - методикой ра-</p>	<p><i>Владеет</i> лишь частично</p>	<p><i>Владеет</i> хорошо</p>	<p><i>Владеет</i> в полной мере</p>

боты с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.	боты с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительских ошибок; - профессиональной терминологией.	- 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.	- 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.	- 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 промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) способность точно определить методику репетиционной работы, направленной на создание исполнительской концепции, что проявится в качественном исполнении программы по дирижированию, умении продирижировать произведениями разных стилей и жанров, продемонстрировать яркость и убедительность трактовки сочинений	0-10	11-14	15-17	20
б) техническая оснащенность (мануальная техника, знание специфики работы с различными исполнительскими коллективами и т. д.)	0-10	11-14	15-17	20
в) качественное знание нотного текста исполняемой концертной программы, свобода исполнения	0-10	11-14	15-17	20
г) Индивидуальность трактовки, артистизм исполнения	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

Шкала оценивания:

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

Оценка «отлично» ставится, если установки программы освоены студентом в полном объеме: студент демонстрирует точное знание методики репетиционной работы, что отражается в ярком и свободном дирижировании исполняемого сочинения (или сочинений), программа исполнена выразительно, где четко прослеживается исполнительская концепция.

Оценка «хорошо» ставится, если установки программы освоены студентом в полном объеме: студент демонстрирует определенные знания методики репетиционной работы, что проявляется в относительно ярком и свободном дирижировании исполняемого сочинения (или сочинений), программа исполнена выразительно, где частично прослеживается исполнительская концепция.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если установки программы освоены студентом в полном объеме: студент демонстрирует некоторые знания методики репетиционной работы, демонстрирует недостаточно яркое и свободное дирижирование исполняемого сочинения (или сочинений), программа исполнена маловыразительно, где неотчетливо прослеживается исполнительская концепция.

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

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов

Провести сравнительный анализ работ и замечаний, касающихся репетиционной работы Р. Вагнера, Г. Берлиоза, Вейнгартнера, Малько, Гаука, Кондрашина, И. Мусина.

Провести сравнительный анализ дирижерских интерпретаций симфоний Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шостаковича, Прокофьева.

Ознакомиться с методическими принципами преподавания в работах И. Мусина, Г. Рождественского, К. Кондрашина.

Составить примерный план репетиции со студенческим оркестром.

Составить примерный план репетиции с профессиональным коллективом.

Составить план репетиционной работы над симфоническим произведением (например, Бетховен Симфония № 3; Моцарт Симфония № 39, Чайковский Симфония № 5), оперой (Моцарт «Свадьба Фигаро», Верди «Травиата»), балетом (например, Чайковский «Спящая красавица», Стравинский «Жар птица»).

Составить программу тематического или монографического симфонического концерта (например, «Музыка Австрии», «Музыкальная панорама С.-Петербурга», «Романтизм в музыке», «Великие имена в музыке 20 века», «Бетховен», «Д.Шостакович») и план проведения репетиций к нему.

Подготовить письменный реферат по методике работы с артистами симфонического оркестра.

Подготовить письменный реферат по научной литературе (работа — по выбору).

8.4.2. Вопросы к зачёту

1. Основные этапы развития дирижёрского искусства.

Условно выделяются три основных этапа в эволюции дирижёрской техники: акустический - ударно-шумовой, визуальный - зрительный и игровой - управление исполнительским коллективом, играя в нём на одном из инструментов, преимущественно скрипке или клавесине.

2. Специфика дирижёрско-оркестрового исполнительства.

Искусство дирижера проявляется в руководстве музыкальным коллективом. Перед ним стоит сложная задача — подчинить себе многообразие исполнительских индивидуальностей, темпераментов и направить творческие усилия коллектива в единое русло. К каждому музыкальному коллективу, а иногда даже к отдельным его участникам, необходим особый подход. Руководство исполнением оркестра или хора целиком покоится на творческой основе, что вызывает необходимость применения многообразных средств и методов воздействия на исполнителей. Дирижёрской деятельности свойственна полифункциональность.

3. Выдающиеся отечественные дирижёры-симфонисты.

Евгений Мравинский, Евгений Светланов, Владимир Федосеев, Николай Голованов, Геннадий Рождественский

4. Дирижёр как художественно-творческая личность.

Перед дирижеров стоит ответственная задача — он выступает посредником между композитором, исполнителем и слушателем. Дирижёр может осуществлять свои художественные замыслы, благодаря удивительному инструменту — оркестру. С помощью своих интерпретаторских подходов и способов дирижирования, он может самовыражаться и приносить что-то новое в музыку и передавать эти ощущения людям вокруг.

5. Основные функции и задачи дирижёра оркестра.

Дирижёр – создатель интерпретации сочинения, мастер, определяющий характер и качество конечного звукового результата. От него может потребоваться исполнять обязанности художественного руководителя, заниматься продюсированием (поиск мероприятий, партнёров, спонсоров, участие в создании рекламы), поиском и утверждением репертуара, созданием и корректировкой аранжировок, определять исполнительский состав, решать финансовые вопросы, поддерживать благоприятную психологическую атмосферу в коллективе. Дирижёр должен знать особенности музыкальных инструментов, уметь правильно расставлять штрихи, разъяснить неизвестные исполнителям приёмы игры, значения терминов, философскую концепцию музыки.

6. Профессиональные и психолого-педагогические требования к личности дирижёра.

Дирижер обязательно должен быть подкован в области педагогики и психологии по отношению к оркестрантам. Он всегда должен знать, что сказать оркестру в тех или иных случаях, для реализации своей задумки. Так же очень важно психологическое влияние дирижера на исполнителей, так как он должен уметь правильно поить на людей во-круг посредством не только рук, но и речи.

7. Дирижёр оркестра - организатор, педагог, художник.

Дирижер оркестра — полифункциональная деятельность. Эта профессия включает в себя и организатора (для того, чтобы вовремя осведомлять и собирать оркестрантов перед выступлениями) и педагога (так как должен уметь грамотно изъяснить свои мысли и передавать их исполнителям) и художник (заранее продумывает художественный образ в произведении заложенный композитором и интерпретирует его на свой лад)

8. Принципы выбора репертуара дирижёром.

Репертуар стоит выбирать в первую очередь исходя из мероприятия и вида оркестра, к которому должен выйти дирижер. От этого можно отталкиваться и дальше рассматривать уровень исполнителей и локации на которой будет происходить выступление (с ее помощью можно понять, какая публика будет присутствовать)

9. Работа дирижёра над партитурой.

Работа дирижера над партитурой включает в себя несколько этапов. Первичный этап - ознакомление. Далее идет изучение, разметка. И в конечном итоге — выступление. В каждом этапе заложены важные действия и творческое отношение к произведению наступает уже на первом этапе.

10. Дирижёрско-исполнительский анализ партитуры.

При дирижерско-исполнительском анализе партитуры, стоит делать разметку — это позволит лучше ориентироваться на нотных листах. Далее проанализировать показы вступлений инструментов, смены темпа, динамики и ритма. В зависимости от этого продумать позиции рук, прочувствовать «запас» динамики для кульминации и выстроить форму.

11. Планирование репетиционной работы с оркестром.

Уже на первом этапе ознакомления дирижера с партитурой стоит отметить сложные или неудобные места на которые можно сразу обратить внимание оркестрантов. Если в программе присутствуют исполнители-солисты (и в оркестре, и отдельно приглашенные) нужно обсудить с ними темпо-ритм, агогические пожелания и прочее. Главное грамотно распоряжаться временем репетиции, в первую очередь проходить произведения и места первой сложности, и сильно не углубляться в детали, если на это не хватает времени.

12. Формы и методы репетиционной работы с оркестром.

Работа в оркестром может быть очень разнообразна. Можно простить сыграть по группам, медленнее, проучить какой-то момент сразу на репетиции и прочее. Форма должна быть

хорошо выстроена и включать антракт, во время которого исполнители смогут передохнуть и продолжить работу продуктивнее и с новыми силами.

13. Работа дирижёра с оркестром над звуком.

Звук — это основа многих музыкальных инструментов. Композиторам очень важно было использовать определенные сочетания инструментов, краски и прочее. Дирижеру важно правильно их услышать, выстроить по балансу, тембрам. Разобрать отдельно, если потребуется, артикуляцию, штрихи и в конечном результате добиться нужного ему звучания.

14. Работа дирижёра с оркестром над ансамблем.

Игра в ансамбле, как правило часто сама нарабатывается внутри любого исполнителя. Слушать не только себя, но и соседа за пультом, другие группы инструментов, солистов. Дирижеру нужно суметь направить любого музыканта в нужное русло, если нужно — словесно подсказать, какую роль, функцию он выполняет в данный момент в оркестре.

15. Работа дирижёра с оркестром над темпом и динамикой.

Темп и динамика — это, как правило большое поле для творчества дирижера. В разные времена темпы ощущались по-разному, ведь вполне вероятно, что *Andante* во времена Баха это совсем не то, что мы себе сейчас представляем под этим термином. Темп и динамика напрямую связаны с формой и конечным восприятием всего исполнения произведения, ведь это первое на что может бросить свой взгляд слушатель во время концерта. Нужно очень грамотно заранее продумать все темпы и динамику — выстроить кульминацию.

16. Дирижёр оркестра как аккомпаниатор.

Дирижер выступает как аккомпаниатор в случае появления солиста. Он должен непрерывно слушать и подстраиваться под сольное исполнение. Регулировать динамику, темп, звук тембры и прочее.

17. Цели и задачи генеральной репетиции.

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. Ее главная задача освежить или напомнить основные моменты программы, собрать все в одну форму, уточнить мелкие моменты, пройти номера с солистами.

18. Организация и проведение концертных выступлений оркестра.

Индивидуальный ответ

8.4.3. Примерная тематика рефератов (устная форма)

1. Процесс подготовки и сценического исполнения симфонического произведения.
2. Организационные проблемы репетиционного процесса.
3. Построение репетиции.
4. Жест и слово в репетиционном процессе.
5. Психология общения с артистами оркестра.
6. Групповые репетиции.

7. Работа с солистами оркестра.
8. Специфика репетиционного процесса при подготовке произведений кантатно-ораториального жанра (оркестр и хор).
9. Организация репетиционного процесса на выездах, и в смешанных концертах.
10. Специфика построения репетиций и всей работы оркестра на гастролях.
11. Работа над репетиционным процессом в дирижерском классе.
12. Дирижер и нецензурные проблемы коллектива.
13. Самоотчеты артистов оркестра, как форма повышения квалификации и контроль за уровнем исполнительского мастерства артистов оркестра.
14. Проведение конкурсов в оркестр.
15. Дирижер – руководитель. Система поощрений и наказаний артистов коллектива.
16. Дирижер – педагог и пропагандист новой, современной музыки.
17. Выдающиеся дирижеры – о репетиционном процессе. (Рождественский, Кондрашин, Мусин и т.д.).

8.4.4. Примерные тесты и вопросы для текущей и промежуточной аттестации

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

Вопросы	Ответы
<p>1. Что необходимо учитывать при планировании работы оркестра?</p> <p>a. степень сложность музыкального произведения;</p> <p>b. резерв времени;</p> <p>c. знание партитуры;</p> <p>d. знание истории создания исполняемого произведения.</p> <p>2. Назовите виды репетиционной работы?</p> <p>a. Корректирующая.</p> <p>b. Ординарная/ «рабочая».</p> <p>c. Прогонная.</p> <p>d. Генеральная.</p> <p>e. «Сквозная».</p>	<p>1. А, b, c —правильные ответы; d — неправильный ответ.</p> <p>2. Ответ «e» неправильный.</p>
<p>3. Приемы работы с партитурой перед началом репетиционной работы</p> <p>1. Прослушивание музыкального произведения, разметка.</p> <p>2. Проверка штрихов, нотных знаков.</p> <p>3. Необходима организация отдельных репетиций с солистами.</p> <p>4. Необходима организация отдельных репетиций с хором.</p>	<p>Ответ 1 правильный</p>

4. Работа с партиями перед началом репетиционной работы.

Проверить наличие всех партий в достаточном количестве, в одинаковом издании (редакции).
Проверка штрихов, нотных знаков.

5. Организация работы с солистами (при их наличии).

Особенностью является способность дирижера грамотно передать намерение солиста, при этом важно не сбить солиста с намеченной художественной идеи или интерпретации своим жестом. Следует работать гибко, чутко.

6. Организация работы с хором (при его наличии).

Хоровое дирижирование – это, прежде всего, дирижирование звуком, человеческим голосом, поэтому это, естественно, отражается на жесте. Как всякий музыкальный инструмент, голос обладает специфическими свойствами, которые выявляют степень развитости певца и владение вокальным мастерством. Для характеристики голосов в терминологии и в практике употребительны определения «поставленные» (профессиональные) голоса и «бытовые» – «открытые», «прикрытые», «подвижные», «тяжелые». Каждый голос имеет характеристику по диапазону, тесситуре, тембру, степени выраженности вибрато, что формируется только в условиях долгой профессиональной работы. В основе хорового пения лежит вокально-техническая культура исполнения. Дирижер хора должен владеть коллективной звучностью хоровых партий и всего хора в целом. Но при этом необходимо понимать, что коллективное хоровое звучание – это абсолютно новое качество, единый монолитный унисон, многоголосный ансамбль тембров широкого диапазона и динамических красочных возможностей.

5. Пример распределения репетиционного времени 45 минут для работы над увертюрой Моцарта (по выбору).

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Начальное проигрывание – 5 минут. Освоение технических трудностей в сдержанном темпе – 15 минут. Детальная проработка отдельных эпизодов – 10 минут. Прогон крупных разделов формы (экспозиция, реприза, кода) – 10 минут. Исполнение без остановок – 5 минут.

6. Пример распределения репетиционного времени (2 часа) для работы над симфонией Бетховена (по выбору).

3 симфония. Приблизительно по 30 минут на каждую часть. Начальное проигрывание не требуется, лучше посвятить время детальной проработке отдельных эпизодов (вступления инструментов, границы разделов формы, изменения темпа, ферматы). Прогон крупных разделов желателен, исполнение без остановок не требуется.

7. Пример распределения репетиционного времени (4 часа) для работы над кантатой/ораторией (по выбору).

И.С.Бах. «Страсти по Матфею». Следует заранее составить расписание явки солистов-вокалистов и хора. В зависимости от него репетировать арии, ансамбли и хоры (не «подряд»). Например: все хоры турбае – 30 минут, все арии с хором – 50 минут, все арии сопрано – 30 минут, арии альты – 30 минут, тенора – 30 минут, баса – 50 минут. Перерывы в сумме 20 минут.

8. Особенности репетиционной работы с профессиональными коллективами.

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 сэкономит время работы.

9. Особенности репетиционной работы с учебными коллективами.

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.

Приложение 1. Методические рекомендации преподавателям

Процесс обучения дирижерской специальности включает в себя следующие формы работы:

- занятия в классе (дирижирование фортепианными переложениями оркестровых произведений);
- дирижирование симфоническим оркестром в порядке репетиционной работы и в концертном плане (экзамены, отдельные выступления);
- дирижирование в Театре консерватории (на сценических репетициях под фортепиано, на оперных репетициях с оркестром, хором и солистами и дирижирование спектаклем);
- приобретение опыта репетиционной работы путем посещения репетиций учебного оркестра консерватории, оркестров филармонии и оперных театров.

Дисциплина «Методика репетиционной работы» изучается в тесной связи с дисциплиной «Дирижирование», а также дисциплинами «Практика работы в театре» и «Практика работы с оркестром». Функции преподавателя в образовательном процессе предполагают координацию работы над репертуаром, изучаемым студентом. В качестве наиболее эффективных способов решения многообразных профессиональных задач, средств и методов активизации творческого мышления и познавательной деятельности студентов (предлагаются такие формы работы, как творческие показы и обсуждения, тематические концерты и пр.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Студент, проходящий обучение по специальности оперно-симфоническое дирижирование, должен занимать активную позицию в организации обучения, что предполагает участие в конкурсах различного уровня, творческих показах и обсуждениях, конференциях, концертах и пр.

Список литературы для самостоятельной работы

1. *Алексеев А.Д.* Музыкально-исполнительское искусство конца XIX – первой половины XX века. М., 1995. (Глава I *Малько Н.* Основы техники дирижирования. М.–Л., 1965.
1. *Гинзбург Л. М.* Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика. — М., 1975.
2. *Гинзбург Л.* Избранное. Ч. 3: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. М., 1981
3. *Грум-Гржимайло Т.Н.* Об искусстве дирижера. - М., 1984.
4. *Ержемский Г. Л.* Дирижеру XXI века. Психолингвистика профессии. СПб.: [Издательство ДЕАН](#), 2007.
5. *Ержемский Г.Л.* Психология дирижирования. М., 1983. * 1989.
6. *Ержемский Г. Л.* Этюды к обретению дирижерского мастерства. Психомоторика внутреннего исполнительства. СПб.: [Издательство ДЕАН](#), 2014
7. *Казачков С.А.* Дирижерский аппарат и его постановка. - Л., 1967.
8. *Кац А.* Дирижер -это профессия второй половины жизни музыканта // Музыкальная академия, 1995, № 3.
9. *Кондрашин К.П.* О дирижерском искусстве. Л.; М., 1970.
10. *Орлов Д.* Дирижер, педагог, теоретик исполнительства (о Лео Гинзбурге) // Журнал «Советская музыка», 1977, №1.
11. *Мусин И.* О воспитании дирижера: Очерки. Л., 1987.
12. *Мусин И.* Уроки жизни: Воспоминания дирижера. — СПб., 1995.
13. *Мусин И.А.* Язык дирижерского жеста. М., 2011.
14. *Пазовский А.* Дирижер и певец. М., 1959.
15. *Пазовский А.* Записки дирижера. М., 1968.
16. *Поздняков А.Б.* Дирижер-аккомпаниатор. Некоторые вопросы оркестрового аккомпанемента. М.: Институт им. Гнесиных, 1975.
17. *Поляков О.И.* Язык дирижирования. Киев, 1987.
18. *Рахлин Натан.* Статьи. Интервью. Воспоминания. М., 1990.
19. *Рождественский Г.* Дирижерская аппликатура. М., 1974.
20. *Тилес Б.* Дирижер в оперном театре. Л., 1974.
21. *Хайкин Н.А.* Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. М., 1984.