

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
им. Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра оперно-симфонического дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров
31.05.2022

Работа над музыкальным спектаклем

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 «Работа над музыкальными спектаклем» 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	7
5. Содержание программы	8
5.1. Тематический план	8
5.2. Содержание программы	8
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	9
6.1. Список литературы	9
6.2. Интернет-ресурсы	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	9
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	9
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	9
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.	12
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	12
8.4. Контрольные материалы	23

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса

Курс «Работа над музыкальным спектаклем» является одним из важнейших в практической и теоретической подготовке дирижеров и ставит своей целью подготовить выпускников к самостоятельной профессиональной и педагогической деятельности в качестве художественных руководителей оперно-симфонических оркестров, театральных коллективов.

Задачи курса

Подготовка студента-дирижера к работе над постановкой музыкального спектакля — оперы или балета. Формирование отчетливого представления об этапах постановочного процесса. Изучение специфики вокального интонирования (сольного, ансамблевого, хорового). Ознакомление с основами театральной режиссуры, техники сценического движения. Практическое освоение репетиционной работы с солистами оперы и балета, хором, оркестром; подготовка и проведение репетиций. Конечная цель – подготовка к художественно полноценному исполнению, демонстрирующему зрелость и осмысленность дирижерской интерпретации.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Являясь неотъемлемой частью вариативной части образовательной программы подготовки магистров по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (направленность (профиль) программы «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»), дисциплина «Работа над музыкальным спектаклем» теснейшим образом связана со всем комплексом профессиональных дисциплин. Будущая деятельность в качестве художественного руководителя оперно-симфонического оркестра и преподавателя специальных дисциплин в среднем профессиональном учебном заведении требует от выпускника, помимо владения навыками техники дирижирования, вокально-техническими навыками, исполнительскими приемами и ведения репетиционной работы, владения методическими принципами педагогической деятельности. Как составная часть квалификации выпускника, эта область самостоятельной педагогической деятельности невозможна без глубоких знаний истории и теории музыкального искусства, без владения основами теоретического и исполнительского анализа музыки разных эпох и стилей.

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	Знать: - технологические и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-методическую и

	<p>исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>Владеть:</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>ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>Знать:</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>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p>Владеть:</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</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методику анализа партитур;

<p>профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<ul style="list-style-type: none"> - классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; - приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; <p>Уметь:</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>Владеть:</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.
<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;

	<ul style="list-style-type: none"> - уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками составления плана- графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов / зачетных единиц		
	Всего	Распределение по семестрам	
		3	4
Аудиторные занятия (всего)	30	17	13
Практические	30	17	13
Самостоятельная работа (всего)	114	55	59
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Зачет с

(зачет, зачет с оценкой, экзамен)			оценкой
Общая трудоемкость: Часы	144	72	72
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание программы

5.1. Тематический план

Семестр	№ п/п	Наименование тем	Количество часов		
			Всего	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
3	1	Закономерности постижения музыкального произведения внутренним слухом. Отражение и воплощение в звуке, жесте, ритме, фразировке..	8	2	6
3	2	Музыкальный текст: чтение и воспроизведение.	8	2	6
3	3	Исполнительская концепция дирижера. Дирижерская интерпретация. Дирижирование как исполнительский акт в концертной программе..	16	4	12
3	4	Работа над партитурой.	16	4	12
3	5	Редакция оперных и балетных партитур.	24	5	19
4	6	Особенности исполнительской и педагогической деятельности. Различные аспекты анализа музыкального произведения.	24	4	20
4	7	Принципы работы над музыкальным спектаклем как художественным целым. Оперный спектакль и балетный спектакль.	16	3	13
4	8	Работа с творческими коллективами.	16	3	13
4	9	Оперы и балеты в Театре С.-Петербургской Консерватории.	16	3	13
		ИТОГО:	144	30	114

5.2. Содержание программы

Дисциплина «Работа над музыкальным спектаклем» имеет практический характер и проходит в тесном контакте с дисциплиной «Дирижирование», по существу являясь ее неотъемлемой частью. На протяжении всего периода обучения — 3 и 4 семестры — целенаправленно изучаются произведения разных стилей и жанров, различных исполнительских составов. Студент приобретает знания, умения и навыки в работе над

произведениями конкретного стиля и жанра с учётом трёх уровней работы над музыкальным произведением: уровень содержания (музыкальные образы), уровень стилиевой (исполнительские средства музыкальной выразительности) и уровень технический (совершенствование технического аппарата для свободного исполнения либо создания произведения данного жанра).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Ержемский Г. Л. Дирижеру XXI века. Психолингвистика профессии. СПб.: Издательство ДЕАН, 2007. (7 экз.)
2. Мусин И.А. О воспитании дирижера. Л.: Музыка, 1987. (38 экз.)
3. Мусин И.А. Техника дирижирования. Л.: Музыка, 1967. (15 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

Учебные аудитории с двумя роялями, пультами, нотный материал, аудио- и видеозаписи, малые концертные залы, оснащенные концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, 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
<p>ПК-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологические и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; - управлять тембровой палитрой

	<p>исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Владеть:</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>Знать:</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>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p>Владеть:</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>Знать:</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>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая

	<p>творчество современных отечественных и зарубежных 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>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>Владеть:</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. <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками составления плана- графика

	<p>реализации проекта в целом и план-контроля его выполнения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.

В качестве промежуточной формы аттестации существует зачет в конце 3-го семестра) и зачет с оценкой в конце 4-го семестра.

Зачеты включают в себя собеседование и исполнение программы, обозначенной в данном разделе курса.

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> - технологические и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;	<i>Не знает</i> - технологические и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;	<i>Знает</i> - технологические и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;	<i>Знает хорошо</i> - технологические и физиологические основы мануальной техники; - современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;	<i>Знает в полной мере</i> - технологические и физиологические основы мануальной техники; - современную 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 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	<i>Не умеет</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	<i>Умеет частично,</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	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами - 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	<i>Умеет свободно</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

техники;	техники;	мануальной техники;	приемами мануальной техники;	мануальной техники;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> - техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; - комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; - профессиональной терминологией.	<i>Не владеет</i> - техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; - комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; - профессиональной терминологией.	<i>Владеет</i> лишь частично - техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; - комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; - профессиональной терминологией.	<i>Владеет</i> хорошо - техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; - комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; - профессиональной терминологией.	<i>Владеет</i> в полной мере - техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; - комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; - профессиональной терминологией.

ПК-2. Способен овладевать 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				
<i>Знать:</i> - специфику различных исполнительских стилей; - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих	<i>Не знает</i> - специфику различных исполнительских стилей; - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих	<i>Знает</i> - специфику различных исполнительских стилей; - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих	<i>Знает</i> <i>хорошо</i> - специфику различных исполнительских стилей; - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих	<i>Знает</i> <i>в полной мере</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;	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;	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;	ных 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;	ных 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;
--	--	--	---	---

**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> - представления об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и	<i>Не владеет</i> - представления об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и	<i>Владеет</i> лишь частично - представления об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и	<i>Владеет</i> хорошо - представления об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и	<i>Владеет</i> в полной мере - представления об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и
--	--	--	---	--

зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.	зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.	русских и зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.	русских и зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; - профессиональной терминологией.	русских и зарубежных композиторов; - навыками слухового контроля звучания партитуры; - репертуаром, представляющим различные 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	<i>Не умеет</i> - анализировать партитуры сочинений	<i>Умеет частично,</i> - анализировать партитуры	<i>Умеет с отдельными недочетами</i> - анализировать	<i>Умеет свободно</i> - анализировать партитуры

<p>различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <p>- свободно читать с листа партитуры согласно стиливым 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</p>	<p>различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <p>- свободно читать с листа партитуры согласно стиливым 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</p>	<p>сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <p>- свободно читать с листа партитуры согласно стиливым 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</p>	<p>партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <p>- свободно читать с листа партитуры согласно стиливым 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</p>	<p>сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <p>- свободно читать с листа партитуры согласно стиливым 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</p>
---	---	--	--	--

профессиональ ном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;	профессиональ ном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;	на профессиональ ном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;	исполнителями на профессиональ ном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;	на профессиональ ном языке; - выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
--	--	--	---	--

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
исполнение программы в рамках промежуточной аттестации**

<i>Владеть:</i> - методикой работы с профессиональ ным и учебным исполнительски м коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально- теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительски х ошибок; - профессиональ ной терминологией.	<i>Не владеет</i> - методикой работы с профессиональ ным и учебным исполнительски м коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально- теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительски х ошибок; - профессиональ ной терминологией.	<i>Владеет</i> лишь частично - методикой работы с профессиональ ным и учебным исполнительски м коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально- теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительски х ошибок; - профессиональ ной терминологией.	<i>Владеет</i> хорошо - методикой работы с профессиональ ным и учебным исполнительски м коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально- теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительски х ошибок; - профессиональ ной терминологией.	<i>Владеет</i> в полной мере - методикой работы с профессиональ ным и учебным исполнительски м коллективом; - навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; - методикой музыкально- теоретического анализа партитуры; - навыками коррекции исполнительски х ошибок; - профессиональ ной терминологией.
---	---	---	--	---

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопрос(ы) билета				

<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 	<p><i>Не знает</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 	<p><i>Знает частично</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 	<p><i>Знает в достаточной степени</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 	<p><i>Знает в полной мере</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
<p>Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопрос(ы) билета</p>				
<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; 	<p><i>Не умеет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; 	<p><i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; 	<p><i>Умеет в достаточной мере</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; 	<p><i>Умеет свободно</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;

- прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности	- прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности	ость шагов для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности	данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности	- прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопрос(ы) билета				
<i>Владеть:</i> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивно о преодоления возникающих разногласий и конфликтов.	<i>Не владеет</i> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивно о преодоления возникающих разногласий и конфликтов.	<i>Частично владеет</i> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивно о преодоления возникающих разногласий и конфликтов.	<i>В целом владеет</i> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивно о преодоления возникающих разногласий и конфликтов.	<i>В полной мере владеет</i> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивно о преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопрос(ы) билета				
<i>Знать:</i> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы коллектива для	<i>Не знает</i> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы коллектива для	<i>Знает частично</i> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы коллектива для	<i>Знает в достаточной степени</i> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования	<i>Знает в полной мере</i> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы

достижения поставленной цели;	достижения поставленной цели;	достижения поставленной цели;	работы коллектива для достижения поставленной цели;	коллектива для достижения поставленной цели;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;	<i>Не умеет</i> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;	<i>Умеет в достаточной мере</i> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;	<i>Умеет свободно</i> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопрос(ы) билета				
<i>Владеть:</i> - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления	<i>Не владеет</i> - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами управления	<i>Частично владеет</i> - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами	<i>В целом владеет</i> - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами	<i>В полной мере владеет</i> - навыками постановки цели в условиях командой работы; - способами

командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	управления командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	управления командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	управления командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
--	--	---	---	---

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

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

Шкала оценивания:

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

Оценка «отлично» ставится, если репертуар освоен студентом в полном объеме: студент демонстрирует исполнительскую свободу, программа исполнена ярко, музыкально, без ошибок и остановок.

Оценка «хорошо» ставится, если репертуар освоен студентом в полном объеме: студент демонстрирует хорошее владение техникой, программа исполнена музыкально, с незначительным количеством ошибок, без остановок.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если репертуар освоен студентом не в полном объеме: студент демонстрирует слабое владение техникой дирижирования, программа исполнена со значительным количеством текстовых ошибок, допуская остановки во время исполнения;

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если репертуар студентом не освоен: студент демонстрирует крайне слабое владение техникой дирижирования, программа студентом не исполнена.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Примерный репертуарный список

Чайковский П. И.

Оперы «Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая дама»

Балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро»

Пуччини Дж.

Опера «Богема»

8.4.2. Примерные тесты и вопросы для текущей и промежуточной аттестации

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

Вопросы (15)

1. Дирижер — художественный руководитель оркестром	<ul style="list-style-type: none"> a. Вид музыкально-исполнительского искусства и управленческих функций дирижера. b. Исполнение музыкального произведения. c. Игра в оркестре и руководство группой инструментов. d. Руководство хором. e. Художественное руководство квартетом.
<ul style="list-style-type: none"> a 2. Способности дирижера, определяющие качества деятельности.	<ul style="list-style-type: none"> a. Способность к творческой интерпретации музыкального произведения, определение художественных намерений, их передача коллективу исполнителей.. b. Умение руководить профессиональным оркестром. c. Владение техникой дирижирования. d. Тактирование музыкальным производением.

<p>3. Разновидности оркестров по жанрам театра а</p>	<p>е. Умение координировать исполнение оркестровыми группами.</p> <p>а. Оперный оркестр; оркестр драматического театра.</p> <p>б. Школьный, джазовый.</p> <p>с. Камерный, эстрадный, джазовый, оркестр народных инструментов и др.</p> <p>д. Камерный ансамбль</p> <p>е. Струнный оркестр.</p>
--	--

4. Оперная партитура (по выбору).

Для работы с оперной партитурой требуется серьёзный предварительный анализ. Необходимо ознакомиться с содержанием, стилистикой, историческим контекстом, в котором опера была создана. Сведение новой для коллектива оперы требует большого количества репетиционного времени. Обязательно нужно уделить внимание возможностям конкретного оркестра и солистов, в зависимости от них, возможно, придётся несколько изменить концепцию. Перед дирижёром будет стоять непростая задача – собрать отдельные номера в акты, а акты в единую форму, своего рода сверхцикл. Помочь в объединении формы призвана система лейтмотивов, которая должна быть основательно осознана и проработана дирижёром.

«Кармен» — опера (1875) Жоржа Бизе в четырёх актах, сюжет которой создан по мотивам одноимённой новеллы Проспера Мериме. В данной опере особо важно сохранить её внутреннюю динамику, сквозной и бурно развивающийся поток событий.

5. Партитура балета (по выбору).

В балетном искусстве музыка имеет значительно большее значение, чем в опере. Из этого следует, что руководитель музыкального исполнения должен проявить себя более инициативно. В сведении музыки с хореографией особое внимание следует уделить ритмической составляющей. «Дафнис и Хлоя» — одноактный балет (1912) на музыку Мориса Равеля и либретто Михаила Фокина по одноимённому роману древнегреческого писателя Лонга о любви пастуха и пастушки. Привлекает яркая и поэтичная образность этой музыки, изумительной по колориту, гармоничности пропорций и ритмическому богатству. Это самое длинное произведение Равеля; его целостность поддерживается благодаря постоянному использованию небольшого числа лейтмотивов. Композитор называл «Дафниса и Хлою» «хореографической симфонией».

6. Оперное либретто (по выбору).

Изучение либретто является обязательным этапом подготовки дирижёра к оперной постановке. Необходимо ознакомиться с содержанием, стилистикой, историческим контекстом в котором опера была создана. Главное в подготовке – ощутить и понять какими средствами можно передать уникальную атмосферу конкретной оперы.

«Кармен» — опера Жоржа Бизе в четырёх актах. Либреттисты оперы — Анри Мельяк и Людовик Галеви, сюжет создан по мотивам одноимённой новеллы Проспера Мериме. Действие оперы происходит в Испании в первой половине XIX века. Основные персонажи: цыганка Кармен, сержант дон Хозе, тореадор Эскамильо и невеста Хозе

Микаэла. Помимо них в опере представлен ряд второстепенных персонажей: офицеры, солдаты, цыгане, контрабандисты, тореадоры, владелец таверны и простой народ.

7. Либретто балета (по выбору).

Изучение либретто является обязательным этапом подготовки дирижёра к балетной постановке. Необходимо ознакомиться с содержанием, стилистикой, историческим контекстом в котором она была создана. Главное в подготовке – ощутить уникальную атмосферу конкретного балета и понять какими средствами можно её передать. «Дафнис и Хлоя» — одноактный балет (1912) на музыку Мориса Равеля и либретто Михаила Фокина по одноимённому роману древнегреческого писателя Лонга о любви пастуха и пастушки. Привлекает яркая и поэтичная образность либретто, атмосферность.

8. Работа дирижера с хором в оперном спектакле.

Дирижёр руководит происходящим в оркестровой яме и на сцене в режиме реального времени. Хор является важной частью атмосферы и мощным выразительным средством. Для работы с хором требуются отдельное репетиционное время. Также дирижёру могут потребоваться некоторые специальные жесты и/или приспособления для контакта с хором, в зависимости от расположения его на сцене, или за ней. Для работы с хором очень полезно иметь опыт работы с академическим хором либо с произведениями для оркестра и хора.

9. Работа с солистами-инструменталистами в оперных и балетных спектаклях.

Солисты-инструменталисты в оперных и балетных спектаклях имеют место в разных вариантах. Они могут быть в составе оркестра, на сцене, «ложный» на сцене (исполняется в оркестре, а актёр изображает игру на инструменте), также сюда стоит отнести и банду. Главной задачей для дирижёра при работе с такими солистами является сведение визуального ряда с звучанием. Особое внимание при проработке этого стоит уделить акустической обстановке, в зависимости от которой, возможно придётся вносить коррективы. Также дирижёру могут потребоваться некоторые специальные жесты и/или приспособления для контакта с солистами. Для работы с солистами очень полезно иметь опыт работы концертмейстером.

10. Координация работы дирижера и режиссера.

Хотя режиссёр и является главным ответственным лицом в постановке, и соответственно абсолютно все участники его, включая дирижёра, должны ему беспрекословно подчиняться, в практике сложилось своеобразное разделение. Режиссёр, как правило, в большей степени занимается работой с актёрами, хореографией, операторами звука, света и эффектов, монтажёрами, работниками сцены. В музыкальную часть постановки режиссёр вмешивается нечасто, оставляя в этой сфере дирижёру довольно большую творческую свободу. Тем не менее, когда у режиссёра возникают замечания по поводу музыкального оформления, дирижёру стоит подчиниться и максимально точно донести эти сведения до исполнителей. Во время же самого концертного исполнения, режиссёр фактически не имеет возможности повлиять на происходящее, поэтому ответственность за это целиком и полностью ложится на плечи дирижёра.

11. Координация работы с солистами в оперном спектакле.

Дирижёр руководит происходящим в оркестровой яме и на сцене в режиме реального времени. Для работы с солистами требуется отдельное репетиционное время, т.н. спевки. Также дирижёру могут потребоваться некоторые специальные жесты и/или приспособления для контакта с солистом, в зависимости от расположения его на сцене, или за ней. Для работы с солистами дирижёру очень полезно иметь опыт работы концертмейстером у вокалистов.

12. Координация работы с солистами в балетном спектакле.

В координации работы с солистами в балетном спектакле ведущую роль играет ясность и чёткость исполнения оркестром музыки. Это, разумеется, зона ответственности дирижёра. Таким образом, дирижёру следует добиваться максимальной ясности и чёткости звучания, особое внимание уделяя метроритмической составляющей музыки. Также стоит дополнительно проработать баланс касательно баса и ударных, на которые, прежде всего ориентируются артисты балета при исполнении хореографических номеров.

13. Дирижирование оперным спектаклем (особенности).

Возможности оркестра осуществляются в оперном спектакле исключительно через фигуру дирижера. Помимо координации музыкального ансамбля (между оркестровыми группами, между оркестром и вокалистами) и участия, совместно с певцами-актерами, в создании образов, дирижер управляет всем сценическим действием. Особенности дирижирования оперным спектаклем таковы. Необходимость глубокого изучения либретто, истории создания и стилистики оперы, обсуждения концепции и деталей с режиссёром. Анализ акустической обстановки в театре, средств усиления звука (при их наличии). Анализ исполнительского состава, знакомство с актёрами, их особенностями, возможностями. Проведение репетиций (в том числе – индивидуальных с солистами и ансамблями), спевок. Использование специальных жестов.

14. Дирижирование балетным спектаклем (особенности).

Особенности дирижирования балетным спектаклем таковы. Необходимость глубокого изучения либретто, истории создания и стилистики балета, обсуждения концепции и деталей с режиссёром. Анализ акустической обстановки в театре, средств усиления звука (при их наличии). Анализ исполнительского состава, знакомство с артистами балета, их особенностями, возможностями. Упор на ясность и чёткость исполнения, жизненно необходимых для сведения хореографии и музыки.

15. Особенности работы дирижера в учебном театре.

Главное отличие от учебного театра от профессионального – меньшая опытность состава первого. Для компенсации этого должен аккуратно подбираться репертуар, вполне вероятно, придется вносить корректировки в концепцию, в большей степени «подгоняя» её под возможности исполнителей. Во время репетиций стоит сделать упор на «обучение» состава, разъяснению концепции, смысла тех или иных композиторских, режиссёрских решений.

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

<p>1. Репертуар (общее представление).</p> <p>a</p>	<p>a. Репертуар — совокупность произведений (драматических, музыкальных и др.), исполняемых в театре, на концертной эстраде и т. д.</p> <p>b. Перечень названий спектаклей.</p> <p>c. Музыкальный или драматический спектакль.</p> <p>d. Произведения, указанные в театральной афише.</p> <p>e. Список произведений, включенных в театральный абонемент.</p>
<p>2. Различия репертуара по видам театра.</p> <p>a</p>	<p>a. Репертуар оперный, балетный, эстрадный и др.</p> <p>b. Репертуар дневной.</p> <p>c. Репертуар женский.</p> <p>d. Репертуар балетный.</p> <p>e. Репертуар театральный.</p>

1. Интерпретация оперного произведения.

Для создания собственной интерпретации дирижёр обязательно должен ознакомиться с содержанием, стилистикой, историческим контекстом в котором опера была создана. Главное в подготовке – ощутить и понять какими средствами можно передать уникальную атмосферу конкретной оперы. На основе этого, прежде всего строится концепция. Почерпнуть идеи для собственной концепции можно, ознакомившись с исполнениями других коллективов, глубже изучив материальную культуру эпохи, в которой происходит действие оперы.

2. Классический балетный репертуар.

П. Чайковский – «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро»

С. Прокофьев – «Ромео и Джульетта», «Золушка»

И. Стравинский – «Весна Священная»

А. Хачатуряна – «Спартак»

Л. Делиб – «Коппелия, или Девушка с голубыми глазами»

3. Задачи дирижера при интерпретации оперы.

Сохранить замысел автора, понять и передать уникальную атмосферу через систему музыкальных образов. Осознать роль музыки в конкретном произведении. Для более детального погружения стоит глубже ознакомиться с историческим контекстом, материальной культурой эпохи, изучить другие концепции.

Учитывать возможности исполнительского состава при создании интерпретации.

Проработать оркестровый баланс. Обратит внимание на систему лейтмотивов, добиться их узнаваемости.

4. Задачи дирижера при интерпретации балета.

Сохранить замысел автора, понять и передать уникальную атмосферу через систему музыкальных образов. Для более детального погружения стоит глубже ознакомиться с

историческим контекстом, материальной культурой эпохи, изучить другие концепции. Обсудить с режиссёром постановки особенности его видения спектакля. Учитывать возможности исполнительского состава при создании интерпретации. При разметке темпов, динамики, баланса и других выразительных средств делать упор на ясность и чёткость исполнения, жизненно необходимых для сведения хореографии и музыки.

5. Сравнений дирижерских интерпретаций опер (пример по выбору).

Вагнер «Парсифаль»

Семён Бычков – выпустил в 2017 году (Вена) «ускоренную» версию вагнеровской партитуры. Работа в байройтских архивах с самими нотными партиями, как и работа с воспоминаниями Р. Штрауса стала для маэстро открытием, в результате чего теперь «Парсифаль» в Венской опере длится на полчаса меньше.

Валерий Гергиев – 2019 (Вена). «Интерпретаторский почерк Гергиева сложно определить какой-то одной особенностью: маэстро всегда непредсказуем». В рамках драматургической концепции партитуры весь звуковой «милитаризм» был именно в рамках не только партитуры, но и сценической концепции спектакля.

6. Сравнение дирижерских интерпретаций балетов (пример по выбору).

Стравинский «Весна священная»

Валерий Гергиев (версия Нижинского) – Классическая, аутентичная интерпретация. Отличается глубоким пониманием славянской культуры, глубоким философским подтекстом.

Валерий Гергиев (версия Саши Вальц) – современная, концепция, очень женственная, красивая. Но... несколько бессмысленная, чересчур эстетская. В основе лежит идея близости и понятности, воплощения красоты и любви, несмотря на жестокость и жёсткость происходящего на сцене.

7. Анализ репертуарной политики театра (по выбору)

Репертуарная политика в Государственном русском драматическом театре чувашской республики.

Преимущественное место в репертуаре театра занимает русская классика - 31%, произведения зарубежной классики - 28%, пьесы современных авторов -41%. Из общего репертуара спектакли для детей составляют 28%.

Ежегодно театром выпускается не менее 5 новых спектаклей. Репертуарная политика строится с учетом интересов всех возрастных категорий зрителей. Постановки осуществляются по произведениям русских и зарубежных классиков, современных отечественных и зарубежных драматургов. Они разнообразны по жанрам и особенностям сценического воплощения: от психологически достоверных сценических произведений до зрелищных, современных по форме спектаклей.

8. Анализ репертуарной политики при составлении театральных абонементов (по выбору).

Театр «Зазеркалье» Детский абонемент.

12.11.23 — «Старик Хоттабыч»

17. 12.23 — «Алиса в Зазеркалье»

28.01.24 — «Белый клык»

03.03.24 — «Финист ясный сокол»

14.04.24 — «Ай! Болит! или Африканская экспедиция доктора Дулиттда»

Представлены разнообразные спектакли, отвечающие интересам юных зрителей.

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

Вопросы (10)

1. Репетиционная работа дирижера в театре (определение). а	а. Сложный процесс, в основе которого лежит коллективная творческая деятельность, предполагающая определенный уровень подготовки участников театральной организации. б. Регламент действий всего оперного состава. с. Перечень заданий для участников театрального спектакля. д. Свод упражнений для солистов и хора.
2. Репетиционный процесс в театре. Принципы организации. а	а. План репетиции в театре затрагивает весь исполнительский состав спектакля. б. Репетиции хора и солистов. с. План работы оркестра по группам. д. Организация репетиций хора. е. Время работы с оркестровыми группами и солистами.

3. Специфика репетиционной работы над оперой.

Во время репетиций дирижёр должен добиться координации музыкального ансамбля (между оркестровыми группами, между оркестром и вокалистами). Важно проведение индивидуальных репетиций, в том числе, без участия оркестра, с дирижёром в качестве концертмейстера. Замечания режиссёра должны быть рассмотрены во время репетиций так как во время сценического действия они уже не могут быть внесены.

4. Особенности работы с хоровым коллективом при создании оперного спектакля.

Для работы с хором требуются отдельное репетиционное время, спевки. Также дирижёру могут потребоваться некоторые специальные жесты и/или приспособления для контакта с хором, в зависимости от расположения его на сцене, или за ней. Для работы с хором очень полезно иметь опыт работы концертмейстером у вокалистов. Важно иметь чёткий план работы для эффективного использования времени и голосовых связок вокалистов, имеющих свойство перенапрягаться.

5. Особенности работы дирижера с солистами-вокалистами при создании оперного спектакля.

Для работы с солистами требуется отдельное репетиционное время, спевки. Также дирижёру могут потребоваться некоторые специальные жесты и/или приспособления для контакта с солистом, в зависимости от расположения и перемещений его на сцене, или за ней. Полезно проведение индивидуальных репетиций, в том числе, без участия оркестра, с дирижёром в качестве концертмейстера. Для работы с солистами дирижёру очень рекомендуется иметь опыт работы концертмейстером у вокалистов.

6. Генеральная репетиция оперного спектакля.

Генеральная репетиция проводится, как правило, накануне или в день спектакля. Во время её обычно устраивается «прогон» от начала до конца произведения. Во время такого показа все должно быть как на спектакле: полная тишина, сосредоточенность, непрерывность и четкость в работе. В случае если генеральная репетиция проводится в день спектакля, не стоит во время прогона требовать от исполнителей полнозвучного результата (стоит поберечь связки вокалистов, амбушюр духовиков до концертного исполнения). Во время прогона могут дорабатываться детали.

7. Временной режим репетиций хорового коллектива.

Распевание следует проводить перед началом репетиции, в течение 10-15 минут, желательно а capella или при минимальной поддержке инструмента.

Задать тон – значит ввести хор в тональность произведения и организовать помощь в приеме тона каждой партии.

Разучивание произведения с хором (вместе и по партиям)

Стоит помнить, что голосовые связки вокалистов со временем устают, поэтому важно иметь чёткий план работы.

8. Временной режим репетиций с солистами балета.

Перед началом репетиции солисты балета 10-20 минут разогревают мышцы, чтобы избежать травматизма. После разогрева можно начинать репетицию, проходя сцены с участием солистов, исправляя недочёты. Надо понимать что балетная хореография – очень энергозатратный процесс, поэтому время должно использоваться максимально продуктивно, чтобы не переутомлять артистов.

9. Пример временного режима репетиций оперного спектакля (по выбору).

Бородин – опера «Князь Игорь»

1. Исполнение увертюры, параллельно вокалисты самостоятельно распеваются (11 минут)
2. Речитатив и песня Галицкого (10 минут)
3. Ариозо Ярославны (15 минут)
4. Ария Князя Игоря (15 минут)
5. Ария Хана Кончака (15 минут)
6. Плач Ярославны (15 минуты)
7. Перерыв (15 минут)
8. Хор из пролога (10 минут)
9. Хоры девушек (15 минут)
10. Хор бояр (10 минут)
11. Хор половецких девушек (10 минут)
12. Перерыв (10 минут)
13. Половецкие пляски (20 минут)
14. Заключительные хоры (20 минут)

10. Пример временного режима репетиций балетного спектакля (по выбору).

Стравинский – «Петрушка»

1. Явка за 15 минут до начала репетиции, разогрев артистов балета, настройка оркестра
2. Сцена народных гуляний (15 минут)
3. Русская (7 минут)

4. Петрушка (8 минут)
5. Арап и балерина (8 минут)
6. Вальс (10 минут)
7. Танец кормилиц (7 минут)
8. Перерыв (15 минут)
9. Мужик и медведь, цыгане и купец (10 минут)
10. Танец кучеров и конюхов (5 минут)
11. Ряженные (5 минут)
12. Потасовка Петрушки и Арапа (10 минут)
13. Смерть Петрушки (5 минут)
14. Полиция (5 минут)
15. Явление призрака Петрушки (5 минут)

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Вопросы (30)

<p>1. Музыкальный спектакль</p> <p>a</p>	<p>a. Спектакль, синтезирующий музыку, слово, действие, танец.</p> <p>b. Балетный спектакль.</p> <p>c. Оперный спектакль.</p> <p>d. Драматический спектакль.</p> <p>e. Мюзикл.</p>
<p>2. Основные музыкально-сценические жанры.</p> <p>a</p>	<p>a. Опера, оперетта, балет, мюзикл.</p> <p>b. Рок-опера.</p> <p>c. Драма.</p> <p>d. Комедия.</p> <p>e. Буффонада.</p>
<p>3. Проект (значение термина).</p> <p>b</p>	<p>a. Деятельность коллектива.</p> <p>b. Работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.</p> <p>c. Прогноз действий коллектива.</p> <p>d. Командное управление коллектива.</p> <p>e. Множественность управленческих задач.</p>
<p>4. Этапы проектной деятельности.</p> <p>a</p>	<p>a. Начинание, планирование, принятие решения, выполнение проекта, оценка результатов, защита проекта.</p> <p>b. Прогноз, обсуждение результата.</p> <p>c. Осуществление и оценка.</p> <p>d. Планирование и завершение.</p> <p>e. Копирование и обсуждение результата деятельности.</p>
<p>5. Характер проектной деятельности.</p> <p>a</p>	<p>a. Поисковый, творческий.</p> <p>b. Репродуктивный, стабильный.</p> <p>c. Консервативный, негативный.</p> <p>d. Асоциальный.</p> <p>e. Стабильный, автономный.</p>

<p>6. Метод проектной деятельности имеет направленность</p> <p>b</p>	<p>a. Результат.</p> <p>b. Конечную цель.</p> <p>c. Стагнацию накопленных фактов.</p> <p>d. Стабилизацию деятельности.</p> <p>e. Оценку происходящих изменений.</p>
<p>7. Театральный проект и его возможности</p> <p>b</p>	<p>a. В аспекте постановки целей, разработке планов их достижения, оценивания и принятия эффективных решений.</p> <p>b. форма организации театрального дела, при которой творческий замысел автора реализуется в рамках ограничений по бюджету, ресурсами времени проката;</p> <p>c. это художественно-творческий проект</p>

8. Четкие временные рамки театральных проектов (примеры по выбору).

Важно укладываться в четкие временные рамки, которые должны быть обозначены в чётко сформулированном плане проекта. В проекте задействовано много специалистов, музыканты, артисты театра, костюмеры, гримёры, операторы звука, света и др.. Только при наличии чёткого плана можно направить усилия всех этих людей в единое русло.

9. Ориентация на достижение результата как обязательное свойство театральных проектов.

Любая постановка должна быть ориентирована на результат (успех). Успех театрального проекта определяется несколькими факторами. Выполнение поставленных художественных задач. Коммерческий успех проекта. Вызванный общественный резонанс, привлечение дополнительного внимания к театру.

10. Специфика работы над театральным спектаклем — над оперой (примеры по выбору).

Для работы с оперной партитурой требуется серьёзный предварительный анализ. Необходимо ознакомиться с содержанием, стилистикой, историческим контекстом в котором опера была создана. Сведение новой для коллектива оперы требует большого количества репетиционного времени. Обязательно уделить внимание нужно возможностям конкретного оркестра и солистов, в зависимости от них, возможно, придётся несколько изменить концепцию. Перед дирижёром будет стоять непростая задача – собрать отдельные номера в акты, а акты в единую форму, своего рода сверхцикл. Помочь в объединении формы призвана система лейтмотивов, которая должна быть основательно осознана и проработана дирижёром.

«Кармен» — опера (1875) Жоржа Бизе в четырёх актах сюжет которой создан по мотивам одноимённой новеллы Проспера Мериме. В данной опере особо важно сохранить её внутреннюю динамику, сквозной и бурно развивающийся поток событий.

11. Специфика работы над театральным спектаклем — над балетом (примеры по выбору).

В балетном искусстве музыка имеет значительно большее значение, чем в опере. Из этого следует, что руководитель музыкального исполнения должен проявить себя более инициативно. В сведении музыки с хореографией особое внимание следует уделить ритмической составляющей. «Дафнис и Хлоя» — одноактный балет (1912) на музыку Мориса Равеля и либретто Михаила Фокина. Целостность произведения поддерживается благодаря постоянному использованию небольшого числа лейтмотивов. Дирижёру следует добиваться максимальной ясности и чёткости звучания, особое внимание уделяя метроритмической составляющей музыке. Также стоит дополнительно проработать баланс касательно баса и ударных, на которые, прежде всего ориентируются артисты балета при исполнении хореографических номеров.

12. Специфика работы над театральным спектаклем — над рок-оперой (примеры по выбору).

«Иисус Христос – суперзвезда»

Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс решили рассказать историю Иисуса Христа через рок-песни. Роль главного героя была отдана Иуде, который изображается рациональной личностью, в отличие от слишком эмоционального и не вполне понимающего цель собственной жертвы Иисуса. Необходимо учитывать особенности стиля, а также технических отличий от традиционной постановки.

13. Специфика работы над театральным спектаклем — над мюзиклом (примеры по выбору).

Мюзикл «Семь новелл» в ЛДМ.

Особенности стилистики, сценическая роль оркестра. Крайне ограниченное репетиционное время. Важная роль звукоусиливающей аппаратуры, использование фонограмм требует от дирижёра базовых навыков и знаний звукорежиссёрского мастерства. Разнообразный состав оркестра требует использования разнохарактерных жестов, разных методик работы с оркестрантами.

14. Специфика работы над театральным спектаклем — над опереттой (примеры по выбору).

Необходимо ознакомиться с содержанием, стилистикой, историческим контекстом в котором опера была создана. Сведение новой для коллектива оперы требует большого количества репетиционного времени. Обязательно уделить внимание нужно возможностям конкретного оркестра и солистов, в зависимости от них, возможно, придётся несколько изменить концепцию. Ж. Оффенбах – «Орфей в аду». В основу сюжета положен древнегреческий миф об Орфее и Эвридике, согласно которому Орфей должен спуститься в подземный мир, чтобы вернуть свою Эвридику. Важно передать комичность, лёгкую атмосферу, характерную для жанра.

15. Работа дирижерам над музыкальными спектаклями различных жанров (примеры по выбору).

Работа дирижёр над музыкальными спектаклями различных жанров требует от него знания и понимания особенностей жанров, стилей, выдающейся эрудиции, а так же разнообразной и понятной мануальной техники. Кармен» — опера (1875) Жоржа Бизе, Ж. Оффенбах – оперетта «Орфей в аду», Э. Л. Уэббер рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда», П. Чайковский – балет «Щелкунчик».

16. Координация работы дирижера и режиссера оперы.

Хотя режиссёр и является главным ответственным лицом в постановке, и соответственно абсолютно все участники его, включая дирижёра, должны ему беспрекословно подчиняться, в практике сложилось своеобразное разделение. Режиссёр, как правило, в большей степени занимается работой с актёрами, хореографией, операторами звука, света и эффектов, монтажёрами, работниками сцены. В музыкальную часть постановки режиссёр вмешивается нечасто, оставляя в этой сфере дирижёру довольно большую творческую свободу. Тем не менее, когда у режиссёра возникают замечания по поводу музыкального оформления, дирижёру стоит подчиниться и максимально точно донести эти сведения до исполнителей. Во время же самого концертного исполнения, режиссёр фактически не имеет возможности повлиять на происходящее, поэтому ответственность за это целиком и полностью ложится на плечи дирижёра.

17. Координация работы дирижера и солистов оперного спектакля.

Дирижёр руководит происходящим в оркестровой яме и на сцене в режиме реального времени. Для работы с солистами требуется отдельное репетиционное время, т.н. спевки. Также дирижёру могут потребоваться некоторые специальные жесты и/или приспособления для контакта с солистом, в зависимости от расположения его на сцене, или за ней. Для работы с солистами дирижёру очень полезно иметь опыт работы концертмейстером у вокалистов.

18. Координация работы дирижера и артистов балета.

В координации работы с солистами в балетном спектакле ведущую роль играет ясность и чёткость исполнения оркестром музыки. Это, разумеется, зона ответственности дирижёра. Таким образом, дирижёру следует добиваться максимальной ясности и чёткости звучания, особое внимание уделяя метроритмической составляющей музыки. Также стоит дополнительно проработать баланс касательно баса и ударных, на которые, прежде всего ориентируются артисты балета при исполнении хореографических номеров.

19. Работа дирижера с балетмейстером.

Работа дирижера с балетмейстером сводится к обсуждению концепции на этапе подготовке к постановке, присутствию дирижёра на хореографических классах, совместной работе во время репетиций.

20. Принцип командной работы в театре над оперным спектаклем.

При подготовке оперного спектакля очень важно соблюдение принципа командной работы. В частности, необходимо соблюдение чёткой иерархии, во главе которой стоят режиссёр и дирижёр. Для эффективного использования ограниченных временных ресурсов, необходимо чётко формулировать пожелания, и чётко их исполнять.

21. Особенности командной работы в театре над балетным спектаклем.

При подготовке балетного спектакля очень важно соблюдение принципа командной работы. В частности необходимо соблюдение чёткой иерархии, во главе которой стоят режиссёр и дирижёр. Для эффективного использования ограниченных временных ресурсов, необходимо чётко формулировать пожелания, и чётко их исполнять. В балетном спектакле важную роль в командной работе исполняет балетмейстер, передающий информацию от дирижёра и режиссёра к актёрам.

22. Целеполагание как установка командной работы над театральным проектом.

Перед началом работы над проектом должны быть сформулированы его цели и задачи. Любая постановка должна быть ориентирована на результат (успех). Успех театрального проекта определяется несколькими факторами. Выполнение поставленных художественных задач. Коммерческий успех проекта. Вызванный общественный резонанс, привлечение дополнительного внимания к театру.

23. Компоненты театрального спектакля (опера).

Либретто
Музыка (как правило, вся опера делится на акты, акты на картины, картины на номера)
Хореография
Режиссёрская и дирижёрская интерпретация
Грим, костюмы, декорации, монтаж сцены
Световое сопровождение
Актёрская и исполнительская работа
Реклама

24. Компоненты театрального спектакля (балет).

Либретто
Музыка
Хореография
Режиссёрская, хореографическая и дирижёрская интерпретация
Грим, костюмы, декорации
Световое сопровождение

Монтаж сцены
Реклама

25. Компоненты театрального спектакля (мюзикл).

Либретто
Музыка (в том числе фонограммы)
Хореография
Режиссёрская, хореографическая и дирижёрская интерпретация
Грим, костюмы, декорации
Световое сопровождение
Звукооператорская работа
Монтаж сцены
Реклама

26. Компоненты театрального спектакля (оперетта).

Либретто
Музыка
Хореография
Режиссёрская и дирижёрская интерпретация
Грим, костюмы, декорации
Световое сопровождение
Актёрская и исполнительская работа

27. Работа дирижера над оперным либретто.

Изучение либретто является обязательным этапом подготовки дирижёра к оперной постановке. Необходимо ознакомиться с содержанием, стилистикой, историческим контекстом в котором опера была создана. Главное в подготовке – ощутить и понять какими средствами можно передать уникальную атмосферу конкретной оперы. Дирижеру будет полезно самостоятельно за роялем пройти всё произведение по клавиру, с опорой на партитуру. Стоит также ознакомиться с уже существующими исполнениями.

28. Работа дирижера над балетным либретто.

Изучение либретто является обязательным этапом подготовки дирижёра к балетной постановке. Необходимо ознакомиться с содержанием, стилистикой, историческим контекстом в котором она была создана. Главное в подготовке – ощутить уникальную атмосферу конкретного балета и понять какими средствами можно её передать. Дирижеру будет полезно самостоятельно за роялем пройти всё произведение по клавиру, с опорой на партитуру.

29. Определение дирижерской стратегии в работе над музыкальным спектаклем.

Дирижёр является соруководителем спектакля, наравне с режиссером. Стратегия должна быть утверждена в виде чёткого плана, который дирижёр составляет и будет ему следовать. При разработке стратегии необходимо учитывать возможности и особенности исполнителей, акустическую обстановку и другие детали.

30. Мотивация артистов театра в продвижении и осуществлении театральных проектов.

Как правило артисты сами в достаточной мере заинтересованы в продвижении своего дела. Во многом мотивация музыкантов и артистов зависит от профессионализма и энергии, исходящей от руководителей, именно эти черты будут заставлять людей с радостью приходить на работу и звать

своих друзей и знакомых на театральную постановку. Мотивация артистов может выражаться в выделении контрамарок, или дополнительных выплат.

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Вопросы (10)

<p>1. Принципы формирования команды в театральном коллективе.</p> <p>b</p>	<p>a. Структурный. b. Целеполагающий. c. Системный. d. Надличностный. e. Классовый.</p>
<p>2. Факторы, провоцирующие распад команды.</p> <p>a</p>	<p>a. Различное представление о целеполагании. b. Отсутствие мотивации деятельности. c. Единая установка. d. Единая мотивация в действиях. e. Сплоченность в действиях.</p>

3. Руководитель и лидер в театральном коллективе.

Руководитель является главным ответственным лицом в коллективе и должен заработать авторитет среди коллег. Задачи руководителя в театральном коллективе обширны и разнообразны. В частности, в его обязанности входит создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды.

4. Самоидентификация творческой личности.

Самоидентификация – непрерывный процесс, который происходит в течение всей человеческой жизни. Каждый человек относит себя к той или иной социальной, политической, религиозной или какой-либо другой группе. При этом на вопрос «Кто я?», каждый человек сможет найти огромное количество ответов, которые и отражают особенности его самоидентификации. Самое главное – человек должен осознавать ценности и качества, которые являются наиболее близкими его внутреннему миру и характеру. Таким образом, самым главным вопросом становится не «Кто я?», а «Какой я?». Нахождение этого ответа можно рассматривать в качестве одной из важнейших целей жизни человека.

5. Полифункциональность руководителя театра.

Задачи руководителя театра многочисленны и многообразны. От него может потребоваться, помимо исполнения обязанностей художественного руководителя, заниматься продюсированием (поиск мероприятий, партнёров, спонсоров, участие в создании рекламы), поиском и утверждением репертуара, созданием и корректировкой аранжировок, определять исполнительский состав, решать многочисленные финансовые вопросы, поддерживать благоприятную психологическую атмосферу в коллективе.

6. Этические основы деятельности руководителя театра в работе с командой.

Одной из главных задачи руководителя является создание и поддержание благоприятной психологической обстановки в коллективе. Для этого он должен обладать определёнными знаниями в области этики, психологии, социального взаимодействия людей.

7. Принципы выстраивания стратегии развития театральной организации.

Стратегия должна быть утверждена в виде чёткого плана, который руководитель составляет и будет ему следовать. При разработке стратегии необходимо учитывать возможности и особенности исполнителей, местонахождение театра, интересы и свойства целевой аудитории. Для развития, скорее всего, придётся искать дополнительные источники финансирования. Организация всегда должна стремиться к развитию.

8. Формы лидерства в театре (по выбору).

Абсолютный авторитет. Это идеальная форма лидерства, которой удаётся достичь лишь немногим руководителям. Заслужить его может лишь человек, являющий собой пример профессионализма, человеческих качеств, и неиссякаемый источник творческой энергии, передающейся исполнителям и потребителям.

9. Эффективность работы команды в театре.

Работа команды является основным фактором успеха работы театра. Эффективность командной работы в театре, как и в любом коллективе, зависит, по большей части от руководителя и проводимой им политики. Необходимо создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды.

10. Способы разрешения конфликтных ситуаций в театральном коллективе.

Конфликт сотрудников руководитель должен решать с нейтральной позиции. Его основная функция – роль арбитра, управление эмоциями всех участников процесса, в том числе и своими. Методы решения могут быть педагогические (убеждение, разъяснение, просьба, разговор) и административные (увольнение, выговор, наказание). Чтобы понять, как разрешить конфликт, необходимо сначала выяснить причины его возникновения. Лучше всего это сделать в процессе беседы с участниками конфликта.

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.
2. Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания. М., 1986.
3. Вальтер Б. О музыке и музицировании // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1. М., 1962.
4. Вуд Г. О дирижировании. М., 1958.
5. Гинзбург Л. Избранное. Ч. 3: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. М., 1981
6. Гинзбург Л. М. Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика. — М., 1975.
7. Голованов Н. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания. М., 1982.
8. Грум-Гржимайло Т.Н. Об искусстве дирижера. - М., 1984.
9. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. М., 1983. * 1989.
10. Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. - Л., 1967.
11. Кан Э. Элементы дирижирования. Перевод с английского. Л., 1980.

12. Кац А. Дирижер -это профессия второй половины жизни музыканта // Музыкальная академия, 1995, № 3.
13. Малер Г. Письма. Воспоминания. М., 1964.
14. Малько Н. Основы техники дирижирования. М.–Л., 1965.
15. Мусин И. О воспитании дирижера: Очерки. Л., 1987.
16. Мусин И. Уроки жизни: Воспоминания дирижёра. — СПб., 1995.
17. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. М., 2011.
18. Орлов Д. Дирижер, педагог, теоретик исполнительства (о Лео Гинзбурге) // Журнал «Советская музыка», 1977, №1.
19. Пазовский А. Дирижер и певец. М., 1959.
20. Пазовский А. Записки дирижера. М., 1963.
21. Пазовский А. Записки дирижера. М., 1968.
22. Поздняков А.Б. Дирижер-аккомпаниатор. Некоторые вопросы оркестрового аккомпанемента. М.: Институт им. Гнесиных, 1975.
23. Поляков О.И. Язык дирижирования. Киев, 1987.
24. Рахлин Натан. Статьи. Интервью. Воспоминания. М., 1990.
25. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. М., 1974.
26. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. М., 1974.
27. Станиславский — реформатор оперного искусства / Сост. Г.Кристи. М., 1983.
28. Тилес Б. Дирижер в оперном театре. Л., 1974.
29. Тилес Б. Дирижер в оперном театре. Л., 1974.
30. Хайкин Н.А. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. М., 1984.