

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 26.06.2025 17:17:25

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра оперно-симфонического дирижирования

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 17.06.2025 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 17.06.2025 № ____

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г

История, теория и практика дирижирования

Рабочая программа дисциплины

Специальность

**53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)**

Специализация

Фортепиано

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Основы дирижирования» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство, утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2017 г. № 731.

Автор-составитель рабочей программы:
К. иск., засл. артист РФ, профессор В.А. Альтшулер

Рецензент: зав.кафедрой симфонического дирижирования,
засл. артист РФ, профессор Титов А. В.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры оперно-симфонического дирижирования
«21» мая 2025 г., протокол № 2.

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 дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы.....	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	8
6.1. Список литературы.....	8
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 процедуры оценивания ...	10
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	10
8.4. Контрольные материалы.....	12
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	14
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	14

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Пианист, окончивший курс Санкт-Петербургской консерватории, может стать солистом, артистом симфонического оркестра (рояль, челеста, клавишные инструменты), концертмейстером (отдельно будем говорить о концертмейстерах дирижерско-хоровых и оперно-симфонических классов); педагогом; солистом – одновременно дирижером.

На всех этих позициях дипломированному пианисту потребуются знание дирижерского языка – мануальной техники, которым дирижер общается с артистами оркестра и солистами. Кроме того, в данном курсе дипломированные пианисты получают представление об истории возникновения профессии дирижера, об изменении смысла этой деятельности в течение XVI-XX веков, и ознакомятся с теорией самого процесса работы с оркестром и управления большими творческими коллективами.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы дирижирования» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация – Фортепиано. Данная дисциплина связана с музыкально-историческими и музыкально-теоретическими дисциплинами ОПОП по специальности «Фортепиано», а также дисциплинами специального цикла.

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-6 Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения.	Знать: — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции.
	Уметь: — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения.
	Владеть: — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		8-й	9-й
Контактная аудиторная работа	68	34	34
Практические занятия	68	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	130	65	65
Вид промежуточной аттестации		КЗ	30
Общая трудоемкость:			
Часы	198	99	99
Зачетные единицы	6	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Название темы	Количество часов		
		Всего (трудоемк ость)	Аудиторные	Самостоятел ьные
			Групповые практические занятия	
<i>8-й семестр</i>				
1	Введение. Организационно-технические вопросы. Смысл и содержание курса.	3	2	1
2	Три периода истории развития дирижирования.	12	4	8
3	Перемещение оркестра в театральном пространстве. Изменение способов управления оркестром.	12	4	8
4	Происхождение дирижерского жеста. Палочка.	12	4	8
5	Интерпретация. Почему отсутствие трактовки невозможно. Буква и дух. Партитура.	12	4	8
6	Дирижер-композитор	12	4	8
7	Репетиция. Вербальное и невербальное общение	12	4	8
8	Репетиция. Вербальное и невербальное	12	4	8

	общение			
9	Концерт	12	4	8
	Итого в 8-м семестре:	99	34	65
<i>9-й семестр</i>				
10	Дирижер в оперном театре	24	8	16
11	Дирижер и режиссер	24	8	16
12	Дирижер-солист	24	8	16
13	Общая и музыкальная культура руководителя коллектива	27	10	17
	Итого в 9-м семестре:	99	34	65
	Всего:	198	64	130

5.2. Содержание программы

8-й семестр.

Введение. Организационно-технические вопросы. Смысл и содержание курса.

В процессе обучения понадобятся партитуры (в электронном виде), клавиры для концертмейстеров.

Три периода истории развития дирижирования.

XVI-XVII век. Управление оркестром сосредоточено в руках автора музыки – клавесиниста.

XVIII-IX век. Появление фигуры профессионального дирижера.

XX-XXI век. Изменение содержания дирижерской деятельности.

Перемещение оркестра в театральном пространстве. Изменение способов управления оркестром.

Интерпретация.

Почему отсутствие трактовки невозможно.

Буква и дух.

Партитура:

1. Подвижные и неподвижные элементы партитуры.
2. Спонтанное восприятие партитуры.
3. «Застольный» период: буквальное прочтение.
4. «Задумать свой мир».
 - а. Концепция
 - б. Интерпретация

с. Исполнительский текст.

Дирижер-композитор.

Репетиция. Вербальное и невербальное общение.

Концерт.

9-й семестр.

Дирижер в оперном театре.

Дирижер и режиссер.

Дирижер-солист.

Общая и музыкальная культура руководителя коллектива.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Альтшулер В. А., Маркарян Н. А. Интерпретация в фокусе. *Дирижер. Партитура. Подиум*: Монография. – СПб.: АНО «Наследие и эксперимент», 2024.

Альтшулер В. А. Функции оркестра и место дирижера в сценической интерпретации оперы. Дисс.канд.иск., СПб., 2005. – 194 с.

Маркарян Н. Кто в опере главный? Взаимодействие режиссуры и дирижирования в оперном спектакле: Монография. – СПб.: СПбГАТИ, 2015. – 264 с.

Маркарян Н. Портреты современных дирижеров. М.: АГРАФ, 2003. 304 с.

Мусин И. Техника дирижирования. СПб., 1994. – 304 с.

Мусин И. Язык дирижерского жеста. – М.: Музыка, 2006. – 232 с.

Дудка Ф. Основы нотной графики. – Киев, 1985.

Лайнсдорф Э. В защиту композитора: Альфа и омега искусства интерпретации. – М.: Музыка, 1988. – 303 с.

Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины: Возникновение, развитие значений и их оттенки, использование в разных стилях. – СПб.: Композитор, 2000. – 272 с.

Универсальные синхронистические таблицы: История, Философия, Наука, Искусство, Литература. – М.: Совпадение, 2004. – 240 с.

6.2. Интернет-ресурсы

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

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-6 Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения.	Знать: — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции.
	Уметь: — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения.
	Владеть: — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В конце 8-го семестра проводится контрольное занятие. Контрольное занятие включает в себя собеседование по пройденным темам. Знание и понимание материала.

В конце 9-го семестра проводится зачет с оценкой. Зачет с оценкой ставится на основании собеседования по материалу курса, с ответами на вопросы профессора.

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

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-6

Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения.

Индикаторы достижения	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий

компетенции				
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: собеседование в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции.	<i>Не знает</i> — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции.	<i>Знает</i> частично — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции.	<i>Знает в достаточной степени</i> — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции.	<i>Знает в полной мере</i> — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: собеседование в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения.	<i>Не умеет</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения.	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения.	<i>Умеет в достаточной мере</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения.	<i>Умеет свободно</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: собеседование в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения	<i>Не владеет</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения	<i>Частично владеет</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения	<i>В целом владеет</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения	<i>В полной мере владеет</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения

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

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) правильность ответа на вопросы билета	0-10	11-14	15-17	18-20
б) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
в) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса	0-10	11-14	15-17	18-20
д) культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20

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 яркое и свободное дирижирование исполняемого сочинения (или сочинений), программа исполнена выразительно, где четко прослеживается исполнительская концепция.

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

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

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

8.4. Контрольные материалы

- репертуарные списки, программа для зачета, вопросы для зачета и т.п.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Во время групповых практических занятий по курсу «Основы дирижирования» студент может выполнять несколько ролей.

Занятие строится следующим образом: часть занятия посвящена истории возникновения и развития профессии дирижера; следующая часть посвящена теории дирижирования; последняя часть – практике дирижирования. В этой части кто-то из студентов по заранее согласованному плану дирижирует произведением или его частью. Два других студента выступают в роли концертмейстеров в классе дирижирования.

Таким образом, выполняются задачи как по освоению мануального языка непосредственно студентом, выступающим в роли дирижера; с другой стороны пианистами практически осваиваются навыки для работы со студентами дирижерских классов.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Основой самостоятельной работы студента является практическая работа по выполнению предложенных заданий. Работа с литературой. Подготовка к дирижированию музыкальными произведениями или их фрагментами. Подготовка к исполнению на двух роялях в четыре руки переложений произведений для симфонического оркестра.