

**Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми
«Колледж искусств Республики Коми»**

А.С. Ситкарев

МДК.01.03.02 ДИРИЖИРОВАНИЕ

Учебно-методическое пособие

для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов), Фортепиано

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Фортепиано.

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Фортепиано»

Протокол № 1 от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ С.И.Карманова

Рецензент:

Суровцев И.Л. –преподаватель ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», председатель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

Ситкарев А.С. Дирижирование [Текст]: учебно-методическое пособие / А.С.Ситкарев. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018. — 32 с.

Учебно-методическое пособие разработано по междисциплинарному курсу «Дирижирование» и предназначено для студентов специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Фортепиано». Пособие способствует организации самостоятельной работы обучающихся, а также формированию у студентов комплекса знаний и умений, связанных с получением навыков дирижирования и формирующих культуру музыканта, его мировоззрение, эстетические установки.

© А.С.Ситкарев, 2018

Оглавление

Введение	4
Тематический план	6
Содержание учебно-методического пособия.....	8
Раздел 1. III курс, 5 семестр.....	8
1. 1. Дирижирование как вид исполнительского искусства.....	8
1. 2. Подготовка дирижёрского аппарата.....	8
1. 3. Элементы дирижёрского жеста.....	8
1. 4. Разновидности жестов исполнительской организации	9
1.5. Координация движения и функции рук	9
1.6. Формирование дирижерской техники.....	9
Раздел 2. III курс, 6 семестр.....	11
2.1. Прекращение звучания	11
2.2. Ферматы в дирижировании	11
2.3. Затакты в дирижировании	11
2.4. Паузы в дирижировании	11
2.5. Штрихи в дирижировании.....	12
2.6. Синкопы в дирижировании	12
2.7. Темп в дирижировании	12
2.8. Динамика в дирижировании.....	12
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента	14
Примерный репертуарный список для изучения.....	16
Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации.....	18
Критерии оценок по МДК. 01.03.02 «Дирижирование».....	20
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	23
Глоссарий	26
ДИРИЖЕРЫ МИРА	31

Введение

Учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу 01.03.02 «Дирижирование» адресовано студентам специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Фортепиано». Пособие способствует организации самостоятельной работы обучающихся, а также формированию у студентов комплекса знаний и умений, связанных с получением навыков дирижирования и формирующих культуру музыканта, его мировоззрение, эстетические установки.

Дирижирование является одним из наиболее сложных видов музыкально-исполнительского искусства. Дирижирование (дирижерское исполнительство) – искусство сравнительно молодое. Как всякое другое музыкально-исполнительское искусство, оно развивается и совершенствуется в процессе постоянного общения со своим «инструментом», т.е. в процессе систематической работы дирижера с каким-либо творческим исполнительским коллективом (хором, оркестром и т. д.). Оркестр является сложнейшим «музыкальным инструментом», с помощью которого дирижер раскрывает содержание музыкальных произведений различных стилей и эпох, жанров и направлений, различной степени технической сложности и художественной содержательности. Являясь единым организмом, состоящим из числа ярко выраженных индивидуальностей (музыкантов), оркестр представляет собой достаточно «капризный» и «непослушный» музыкальный инструмент. Для мастерского владения данным «музыкальным инструментом» дирижеру необходимы такие качества, как профессионализм, воля и авторитет. Глубокое знание природных особенностей и технических возможностей инструментов, входящих в состав оркестра, фундаментальные музыкально-теоретические знания, тонкий слух, знания педагогики и психологии дают право музыканту становиться за пульт дирижера.

Курс дирижирования ставит своей целью овладение обучающимся всем комплексом знаний, профессиональных навыков и умений в области организационно-управленческой, музыкально-просветительской деятельности, художественного руководства творческим коллективом. Обучение дирижированию предусматривает:

- ✓ овладение основными навыками дирижерской техники;
- ✓ развитие исполнительских качеств и навыков на основе изучения музыкальных произведений различных стилей, оригинальных сочинений, симфонической музыки композиторов-классиков;
- ✓ воспитание навыков самостоятельной работы над сочинением;
- ✓ творческий поиск интерпретаторских решений;
- ✓ овладение навыками организаторской деятельности;

- ✓ развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.

Задачи освоения курса:

- ✓ изучение основ дирижерской техники;
- ✓ формирование личности музыканта;
- ✓ воспитание эмоционально-волевых качеств.

Требования к уровню освоения содержания курса

Согласно требованиям ФГОС по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Фортепиано» в результате освоения курса студент должен:

уметь:

- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста.
- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы.
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения.
- применять теоретические знания в исполнительской практике.

знать:

- профессиональную терминологию;
- особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	54	5– 6
Аудиторные занятия	36	5 – 6
Лекционные занятия	-	-
Практические занятия	36	5 – 6
Самостоятельная работа	18	5 – 6
Вид текущего контроля		5 — контрольный урок
Вид промежуточной аттестации		6 – экзамен
Вид итогового контроля		6 – экзамен

Тематический план

№ п/п	Тема	Формируемые компетенции	Знания и умения	Общая нагрузка	Аудит. нагрузка	Лекц. занятия	Практ. занятия	Самост. раб.
1	Раздел 1. III курс, 5 семестр Дирижирование как вид исполнительского искусства	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	2	2	1	-	-
2	Подготовка дирижёрского аппарата	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	3	2	1	2	1
3	Элементы дирижёрского жеста	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	4	2	1	2	2
4	Разновидности жестов исполнительской организации	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	7	5	1	2	2
5	Координация движения и функции рук	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	4	2	1	2	2
6	Формирование дирижерской техники	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	8	6	1	2	2
7	Раздел 2. III курс, 6 семестр Прекращение звучания	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	3	2	1	2	1
8	Ферматы в дирижировании	ОК 1 ОК 4	У. 1-4 З. 1-3	3	2	1	2	1

	и	ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.						
9	Затакты в дирижировани и	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	4	2	1	2	2
10	Паузы в дирижировани и	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	3	2	1	1	1
11	Штрихи в дирижировани и	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	3	2	1	1	1
12	Синкопы в дирижировани и	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	3	2	1	1	1
13	Темп в дирижировани и	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	3	2	1	1	1
14	Динамика в дирижировани и	ОК 1 ОК 4 ОК 6 ПК 1.1-3. ПК 1.7.	У. 1-4 З. 1-3	4	3	1	2	1
Итого:				54	36		36	18

Содержание учебно-методического пособия

Раздел 1. III курс, 5 семестр

1. 1. Дирижирование как вид исполнительского искусства

- История и предмет дирижирования;
- История создания ансамбля и оркестра;
- Основоположник современного дирижерского искусства - Р.Вагнер;
- Выдающиеся дирижеры отечественного дирижерско-исполнительского искусства

1. 2. Подготовка дирижёрского аппарата

- Упражнение на расслабление мышц рук, кистей, предплечья;
- Положение ног, корпуса, головы, рук, взгляд и мимика

Практические занятия:

Упражнения для развития кисти и устранения зажатости рук.

Самостоятельная работа обучающихся:

Упражнения по постановке свободного дирижерского аппарата.

1. 3. Элементы дирижёрского жеста

- Ауфтакт (замах, стремление, точка, отражение);
- Жесты исполнительской организации (атакирующие, поддерживающие и обозначающие);
- Жесты образной выразительности

Практические занятия:

1. Отчетливость жеста, точность, ритмичность, не сокращать по времени слабые доли.
2. Представлены рисунки схем дирижерских размеров, практические упражнения для их овладения.
3. Выучить музыку сочинения и играть ее на фортепиано.

Самостоятельная работа обучающихся:

1. Подготовка графических схем
2. Анализ сочинения по строю с пометками в партитуре, обозначающими способы исполнения (стрелки).

1. 4. Разновидности жестов исполнительской организации

- Позиции рук, диапазон дирижерских движений;
- Основные положения выразительных средств дирижера;
- Способы держания дирижерской палочки;
- Практическое применение дирижёрской палочки;
- Жесты исполнительской организации (атакирующие, поддерживающие и обозначающие).

Практические занятия:

Упражнения на показ ауттаков (вступлений) на разные доли такта - расширяет технические возможности дирижерской техники.

Самостоятельная работа обучающихся:

1. Рассмотреть сочинение с точки зрения музыкальной формы и определить ее.
2. Упражнения для развития техники дирижирования.

1.5. Координация движения и функции рук

- Координация движения;
- Функции рук.

Практические занятия

Упражнения для развития пластики и самостоятельности рук.

Самостоятельная работа обучающихся

Определить практические приемы дирижирования, нужные для выработки ансамбля, строя и нюансов.

1.6. Формирование дирижерской техники

- Метр. Темп. Простые и сложные тактовые схемы дирижирования;
- Тактовая схема на 2/4;
- Тактовая схема на 5/4, 6/4;
- Тактовая схема на 7/4, 8/4, 9/4;
- Однодольная тактовая схема;
- Выбор тактовых схем дирижирования.

Практические занятия:

Упражнения для освоения техники дирижирования простых, сложных и несимметричных размеров на основе предлагаемого музыкального материала.

Самостоятельная работа обучающихся:

Закрепить каждый жест, проверяя свободу руки в момент остановки.
Отработать каждую долю, повторяя ее несколько раз, соединить со следующей или вернуться к предыдущей.

Раздел 2. III курс, 6 семестр

2.1. Прекращение звучания

- Снятие звучания круговым движением;
- Снятие звучания на отражении и приходом руки в точку.

Практические занятия:

Упражнения для показа вступлений и снятий.

Самостоятельная работа обучающихся:

Упражнения для развития техники дирижирования левой руки.

2.2. Ферматы в дирижировании

- Снятие звучания под ферматой круговым движением;
- Снятие звучания под ферматой замахом для организации продолжения звучания следующего за ферматой музыкального материала;
- Ферматы с неизменной и с развивающейся динамикой;
- Фермата над паузой и тактовой чертой.

Практические занятия:

1. Технические приемы выполнения снимаемой и не снимаемой ферматы.
2. Выполнение разновидностей фермат (остановка на звуке).

Самостоятельная работа обучающихся:

Упражнения свободной рукой, не зажимая плечи и кисти рук.

2.3. Затакты в дирижировании

- Затакт с полной счетной доли такта;
- Затакт с неполной счетной доли такта.

Практические занятия:

1. Отображение движения звуков внутри счетной доли.
2. Отображение ритмической структуры доли.

Самостоятельная работа обучающихся:

Упражнения, направленные на совершенствование мануальной техники.

2.4. Паузы в дирижировании

- Люфтпауза. Генеральная пауза;
- Обозначающий жест;
- Атакирующий жест последующего звучания.

Практические занятия:

Ясный показ сильного времени в такте, волевое исполнение первой доли.

Самостоятельная работа обучающихся:

Упражнения экономным, лаконичным жестом, с ощущением сильных, относительно сильных и слабых долей сложных схем.

2.5. Штрихи в дирижировании

- Штрих стаккато;
- Штрих дэташе и легато.

Практические занятия:

Выполнения следующих форм звуковедения: legato, non legato, staccato, marcato

Самостоятельная работа обучающихся:

Упражнения на смену штрихов в произведении.

2.6. Синкопы в дирижировании

- Долевые и междольные синкопы;
- Внутридольные синкопы.

Практические занятия:

Упражнения экономным, лаконичным жестом, с ощущением сильных, относительно сильных и слабых долей сложных схем.

Самостоятельная работа обучающихся:

Упражнения экономным, лаконичным жестом, с ощущением сильных, относительно сильных и слабых долей сложных схем.

2.7. Темп в дирижировании

- Три типа темпа: постоянный (устойчивый), постепенно изменяющийся и внезапно изменяющийся;
- Ускорение и замедление темпа;
- Внезапное изменение темпа.

Практические занятия:

Усвоить общий темп сочинения и частные отклонения от него. Упражнения с темповыми изменениями.

Самостоятельная работа обучающихся:

Упражнения с темповыми изменениями.

2.8. Динамика в дирижировании

- Диапазон динамики. Приемы выражения устойчивой динамики;
- Приемы выражения постепенного изменения динамики;
- Приемы выражения внезапного изменения динамики.

Практические занятия:

Технические приемы исполнения музыкальной динамики – forte, mezzo forte, piano, crescendo, diminuendo и др.

Самостоятельная работа обучающихся:

Упражнения для постепенной смены динамики.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

Характер и направленность самостоятельных занятий обучающихся дирижированию обуславливается самой спецификой дирижерского искусства. Многоплановость дирижерской специальности требует многообразных форм и методов самостоятельной работы. Большое значение для развития и способностей обучающегося имеет сама партитура изучаемого произведения. Работа над партитурой может вестись в трех направлениях:

- освоение партитуры за инструментом;
- освоение при помощи внутреннего слуха;
- мануальное освоение.

Первые два направления, имея общность установок и методов, тесно связаны друг с другом и условно определяются как «исполнительско-аналитическая» форма работы. Мануальное освоение произведения можно назвать «практической», «дирижерской» формой работы. Целесообразно представить содержание самостоятельной работы в виде плана, где бы четко вырисовывались отдельные разделы, грани и аспекты работы обучающегося:

План работы над партитурой

Освоение партитуры в исполнительском плане.

1. Ознакомление с нотным текстом (автор, название, тональность, размер, авторские ремарки).
2. Анализ формы произведения (в целом, отдельных разделов).
3. Уяснение общего характера музыки, стилевых особенностей, образно-эмоционального содержания.
4. Анализ оркестровой фактуры.
5. Конкретизация исполнительского замысла

Мануальное освоение партитуры.

Поиск дирижерских средств для передачи в жестах:

1. Фразировки.
2. Динамики развития формы.
3. Образности музыкального движения.
4. Образно-эмоционального характера музыки.

Развитие способностей, навыков и свойств психики, необходимых для исполнительского освоения партитуры.

1. Развитие слухового внимания и наблюдательности.
2. Развитие навыка «дирижерского видения» музыкального материала.

3. Развитие партитурного слуха (охват слухом всех голосов партитуры).

Развитие способностей, навыков и свойств психики, необходимых для овладения дирижерской техникой.

1. Развитие рук как инструмента, передающего намерения дирижера.

2. Нахождение средств для руководства голосами партитуры, требующими различных приемов управления.

3. Развитие способности трансформировать музыкальные представления в выразительные жесты.

4. Развитие волевых качеств.

Методы самостоятельных занятий над произведением

1. Метод раздельного освоения партитуры по голосам и фактурным слоям.

Заставляет слышать все компоненты фактуры, осмысливать дирижерские средства для одновременного руководства ими, воспитывает навыки переключения внимания с одних исполнительских задач на другие.

2. Метод сопоставления.

Учит сравнивать жесты и особенности исполнения, находить определенные градации темповых, динамических, ритмических, штриховых, эмоционально-психологических характеристик.

3. Метод раздельного освоения выразительных приемов исполнения.

Позволяет находить и отбирать самые нужные жесты, необходимые для эмоционального и волевого воздействия дирижера на исполнителей.

4. Метод временного упрощения исполнительской задачи.

Предусматривает деление её на ряд этапов, ставящих различные цели перед дирижером.

5. Использование комплексов упражнений на определенные исполнительские трудности.

Примерный репертуарный список для изучения

- Альбенис И. Корова
- Андреев В. Вальсы «Фавн», «Метеор», «Бабочка»
Торжественный полонез
- Барчунов П. Лирическая поэма
- Бетховен Л. Симфония № 5. II часть
Симфония № 7. II часть
- Бизе Ж. – Щедрин Р. Кармен – сюита. Части из сюиты
Анданте из симфонии № 1
Антракт к 4 действию оперы «Кармен»
- Бородин А. Маленькая сюита
Хор поселян из оперы «Князь Игорь»
Танцы из оперы «Князь Игорь»
- Будашкин Н. Сказ о Байкале
- Верди Дж. Вступление к опере «Травиата»
Вступление к опере «Аида»
- Гайдн Й. Симфония № 45 I часть
Симфония № 101. II часть
- Гевиксман В. На волге
- Глинка М. Хор поселян из оперы «Иван Сусанин»
Танцы из оперы «Руслан и Людмила»
Вальс-фантазия
- Глюк К. Увертюра к опере «Альцеста»
- Григ Э. Пер Гюнт Части и сюиты №1, №2
Норвежские танцы, ор. 35
Ноктюрн,
Элегия
- Калинин В. Симфония №1. II часть
Элегия.
Грустная песенка
- Куликов П. Липа вековая
- Лядов А. 8 русских народных песен, ор. 58
Прелюдии
- Мендельсон Ф. Песни без слов
- Моцарт В. Симфонии №№35, 36, 38, 39 (II части)
№№ 40, 41 (I части)
Увертюра к опере «Милосердие Тита»

- Мусоргский М. Цикл «Картинки с выставки»
Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
- Осипов Н. Камаринская
- Петерсон О. Сюита «Канадиана»
- Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
Петя и волк.
Из балета «Ромео и Джульетта»: Монтекки и Капулетти, Джульетта-девочка, Танец рыцарей, Улица просыпается
- Равель М. «Моя матушка гусыня».
Пять детских пьес для фортепиано в 4 руки
Павана
- Рахманинов С. Вступление к опере «Алеко»
Русская песня
Мелодия
- Россини Дж. Увертюра к опере «Шелковая лестница»
- Рубинштейн А. Тореадор и андалузка
- Свиридов Г. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель»
- Сибелиус Я. Грустный вальс
- Тройновский Б. «Ах ты, береза». Наигрыш владимирских рожечников
- Фомин Н. Не одна то ли во поле дороженька
- Чайковский П. Вступление к опере «Пиковая дама»
Вступление к опере «Евгений Онегин»
Цикл «Времена года» для фортепиано, ор. 37
- Шуберт Ф. Итальянская увертюра Ре мажор
- Щедрин Р. Кадриль из оперы «Не только любовь»
Камерная сюита

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации

Форма текущей аттестации – контрольный урок, академический концерт.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен.

Форма итоговой аттестации – экзамен.

Контроль и оценка результатов практических, теоретических и методологических знаний, накопленных за год обучения, проверяются преподавателем в процессе проведения практических занятий, при выполнении индивидуальных занятий.

В течение семестра обучающийся должен изучить не менее 1 вокального и 2-х инструментальных произведений различного характера.

По окончании каждого семестра по данному предмету преподавателем выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущего учета знаний.

Результатами проделанной работы МДК. 01.03.02 «Дирижирование» является:

V семестр - контрольный урок.

Требования к контрольному уроку: дирижирование небольшого произведения для фортепиано под аккомпанемент концертмейстера.

Критерий оценки:

- Умение выразить эмоционально-смысловое содержание произведения с помощью приобретённых дирижёрских навыков;
- Дирижирование произведения наизусть
- Письменная аннотация на произведение.

Примерная программа для исполнения на контрольном уроке:

- Чайковский П.И. - Сладкая греза из «Детского альбома»
- Шуман — «Смелый наездник», «Веселый крестьянин» из «Альбома для юношества»

VI семестр - экзамен.

Обучающиеся должны исполнить 2 разнохарактерных произведения, в том числе произведение крупной формы. В течение семестра предусмотрено прослушивание - допуск, где исполняется программа экзамена.

Сроки проведения экзаменов определены учебным планом, утвержденным Колледжем искусств Республики Коми.

Примерные программы экзамена

I вариант:

1. Л. Бетховен Сонатина №1 Es-dur ч.1
2. Э. Григ Ноктюрн

II вариант:

1. В.Моцарт Соната №5 G-dur ч.1
2. П.Чайковский Романс f-moll

III вариант:

1. Л.Бетховен Соната №8 ч.2
2. Р.Щедрин Юмореска

IV вариант:

1. 4. И.Альбенис Кордова
2. П.Чайковский Февраль

Критерии оценок по МДК. 01.03.02 «Дирижирование»

Комиссия оценивает исполнение по следующим критериям оценки уровня мастерства дирижера:

1. Творческая индивидуальность – убедительность интерпретации, яркость образного мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент;
2. Зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения;
3. Техническая свобода, разнообразие приёмов их соответствие стилю, содержанию и форме произведения;
4. Организация процесса исполнения во времени, выразительности ритма, воля, понимание закономерностей агогики;
5. Художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций;
6. Точность прочтения и исполнения текста.

Оценка «10» - отлично+

- Выполнены все требования по программе;
- обучающийся свободно владеет музыкальным материалом;
- свободно владеет дирижерской сеткой;
- убедительная выразительность и артистичность исполнения.

Оценка «9» - отлично

- Выполнены все требования по программе;
- обучающийся свободно владеет музыкальным материалом;
- свободно владеет дирижерской сеткой;
- весьма убедительная выразительность и артистичность исполнения.

Оценка «8» - отлично-

- Выполнены все требования по программе;
- обучающийся свободно владеет музыкальным материалом, обнаруживает безусловное понимание предмета;
- свободно владеет дирижерской сеткой;
- весьма верное чувство стиля композитора и его эпохи;
- убедительная выразительность и артистичность исполнения.

Оценка «7» - хорошо+

- Выполнены все требования по программе;
- обучающийся достаточно владеет музыкальным материалом, но допущено незначительное количество несущественных ошибок в дирижировании;
- иногда нарушается стиль композитора и его эпохи;
- достаточная техническая оснащенность;
- достаточная уверенность в исполнении.

Оценка «6» - хорошо

- Выполнены все требования по программе;
- обучающийся владеет пройденным материалом, но допущено незначительное количество несущественных ошибок дирижировании;
- иногда нарушается стиль композитора и его эпохи;
- недостаточная техническая оснащенность;
- достаточная уверенность в исполнении.

Оценка «5» - хорошо-:

- Выполнены требования по программе;
- обучающийся владеет пройденным материалом, но допущено некоторое количество существенных ошибок в дирижировании;
- иногда нарушается стиль композитора и его эпохи;
- недостаточная техническая оснащенность;
- недостаточная уверенность в исполнении.

Оценка «4» - удовлетворительно+

- Выполнены требования по программе;
- выявлены пробелы в усвоении пройденного музыкального материала;
- сделано значительное количество ошибок в дирижировании;
- не совсем убедительная музыкально-художественная трактовка произведения;
- недостатки в стилевом воплощении музыки;
- недостаточная техническая оснащенность.

Оценка «3» - удовлетворительно

- Выполнены не все требования по программе;
- выявлены пробелы в усвоении пройденного музыкального материала;
- сделано большое количество ошибок в дирижировании;

- мало убедительная музыкально-художественная трактовка произведения;
- недостатки в стилевом воплощении музыки;
- недостаточная техническая оснащенность.

Оценка «2» - удовлетворительно-

- Не выполнены требования по программе;
- выявлены явные пробелы в усвоении пройденного музыкального материала;
- сделано очень большое количество ошибок в дирижировании;
- мало убедительная музыкально-художественная трактовка произведения;
- большие недостатки в стилевом воплощении музыки;
- слабая техническая оснащенность.

Оценка «1» - неудовлетворительно:

- Не выполнены требования по программе;
- сделано огромное количество ошибок в дирижировании;
- не убедительная музыкально-художественная трактовка произведения;
- очень слабая дирижерская техника.

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рекомендуемая литература:

1. Багриновский Техника рук. — М.: Высшее училище военных дирижеров Советской армии, 1947
2. Безбородова Л.А. Дирижирование. М.: Просвещение 1990
3. Васильев Ю. Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. — М., 1986
4. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. — Л., 1975
5. Выгодский Л. Психология искусства. — М., 1968
6. Гинзбург Л. /ред. — сост./ Дирижерское исполнительство. Практика, теория, эстетика. — М., 1975
7. Гинзбург Л. Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. — М., 1982
8. Гинзбург Л.М. Дирижёрское исполнительство. М.: Музыка 1975
9. Говорушко П. /Сост./ Методика обучения игре на народных инструментах. — Л., 1975
10. Грановский Л. /Сост./ В. В. Андреев. Материалы и документы. — М., 1986
11. Григорьев Л., Платек Я. Современные дирижеры. / Справочник/ - М., 1969
12. Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. — М.: Музыка, 1964
13. Ержемский Г. Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. — СПб: 1993
14. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера — М., 1973
15. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. — М.: Музыка, 1973
16. Илюхин А. Материалы по курсу истории исполнительства на русских музыкальных инструментах. Вып. 1 — М., 1979; Вып. 2 — М., 1971
17. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. — М., 1987
18. Имханицкий М., Чистяков В. Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера /сборник трудов/. — М., 1986
19. Казачков С. А. Дирижерский аппарат и его постановка. — М.: Музыка. 1967
20. Казачков С. А. От урока к концерту — Казань: Издательство Казанского государственного университета, 1990
21. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. — М., 1967
22. Кан Э. Элементы дирижирования. — М., 1980

23. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М., 1955, 1978
24. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. — М.: Музыка, 1972
25. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. – М., 1987
26. Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому оформлению нотного текста. Л., 1973
27. Кнутяева Т., Молокова И. Словарь иностранных музыкальных терминов. – Л., 1987
28. Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник. – М., 1979
29. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. – М., 1983
30. Максимов Е. Российские музыканты-самородки. – М., 1979
31. Малько Н. Основы техники дирижирования. Л.: Музыка 1965
32. Малько Н. Основы техники дирижирования. М. – Л., 1985
33. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. Инструменты симфонического, духового, эстрадного и русского народного оркестров, электроинструменты, певческие голоса. – М., 1964, 1966, 1972
34. Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М., 1986
35. Мусин И. О воспитании дирижера. – М., 1987
36. Мусин И.А. О воспитании дирижёра — Л.: Музыка, 1987
37. Мусин И.А. Техника дирижирования. — Л.: Музыка, 1967
38. Мусин И.А. Язык дирижёрского жеста. — М. Музыка, 2006
39. Мюнш Ш. Я – дирижер. – М., 1961, 1965, 1982
40. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1977
41. Ольхов К.А. Теоретические основы дирижерской техники — Л.: Музыка, 1984
42. Орлов В. И., Комиссаров Е. В. Учебник по дирижированию. — МВМУ, 2000
43. Пазовский А. Записки дирижера. – М., 1966
44. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. – М., 1985
45. Поздняков А. Дирижер – аккомпаниатор. – М., 1975
46. Польшина А. Оркестр русских народных инструментов в творчестве композиторов XX века. – М., 1976
47. Попонов В. Русская народная инструментальная музыка. – М., 1984
48. Проблемы теории и практики инструментовки для оркестра русских народных инструментов. /Методические рекомендации по вопросам музыкального образования/. – Петрозаводск. 1989
49. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. – М., 1974

50. Розанов В. Инструментоведение. – М., 1981
51. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство: Эстетика и теория. Исторический очерк. М.: Сов. композитор, 1991
52. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М. – Л., 1947
53. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. – М., 1983
54. Фомин В. Оркестр и дирижер. — Л.: Музыка, 1969
55. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. – Л., 1985
56. Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. – М., 1970

Глоссарий

Агогика (от греч. «веду») - отклонения реальной длительности звуков и пауз от указанных в нотах соотношений, применяемые в целях выразительности музыкального исполнения. В нотной записи, как правило, не фиксируется.

Аkkомпанемент (от франц. accompagnement – «сопровождать»). 1) Музыкальное сопровождение сольной партии или партии. Может быть и инструментальным, и вокальным. 2) Все голоса музыкального произведения, сопровождающие ведущую мелодию. К аккомпанементу относят и сопровождение танца.

Ансамбль (от франц. ensemble – «вместе»). 1) Группа исполнителей, выступающих совместно. 2) Стройность, слаженность совместного исполнения.

Аппликатура (от итал. applicare – «прилагать», «применять»). Расположение и чередование пальцев при игре на музыкальных инструментах.

Артикуляция (от лат. articulo – «расчленять») - способ исполнения на музыкальном инструменте или голосом последовательности звуков, определяется слитностью или расчлененностью последних. Основные виды Артикуляции – legato и staccato. Технически Артикуляция связана с различными приемами движения плеча, кисти, удара пальцев и последующего освобождения их.

Ауфтакт (от лат. actus – «соприкосновение»). Жест, предваряющий момент исполнения каждой из долей такта и по временной продолжительности равный длительности определенной доли. (И.Мусин).

Бас (от лат. bassus – «низкий»). Нижний голос многоголосной композиции, нижний тон аккорда.

Гармония (греч. – «созвучие», «соразмерность»). Обозначает упорядоченную систему сочетаний звуков. В более узком смысле – объединение музыкальных звуков в вертикальные созвучия, аккорды и объединение их в последовательности.

Деревянные духовые инструменты (итал. Legni). Общие названия духовых инструментов (аэрофонов), на которых колебания воздушного столба вызываются либо путем расчленения струи воздуха об острый край стенки ствола, либо путем воздействия воздушной струи на трость.

Диапазон (от греч.- «через все»). Совокупность звуков, заключенная в интервале между нижними и верхними звуками голоса, инструменте, вокальной или инструментальной партии и т.п.

Динамика (от греч. – «сила») – одна из сторон организации музыки как процесса, тесно связанная с ее временной природой и характеризующаяся изменениями в громкости, плотности звучания и темпе. В более широком смысле динамика – любые изменения в музыкальном развитии, а также их

отражение в восприятии.

Дирижерская техника как комплекс профессиональных исполнительских навыков: мануальных (двигательных), психологических, коммуникативных.

Дирижирование (от франц. diriger – «управлять», «руководить») - управление коллективом музыкантов посредством жестов, направленных на передачу музыкально-смысловой информации исполнителям.

Жанр музыкальный (от франц. genre, от лат. genus). Многозначное понятие, характеризующее роды и виды музыкального творчества в связи с их происхождением, условиями исполнения и восприятием. Ж. м. – одно из важнейших средств художественно обобщения в музыке.

Затакт - неполный такт в начале музыкального произведения, какого либо музыкального построения. Предшествует сильному времени, началу полного такта.

Инструментовка, оркестровка – изложение музыки для исполнения ее каким либо составом оркестра или инструментальным ансамблем. Важнейшая художественная задача инструментатора состоит в применении различных по характеру и напряженности тембров, которые с наибольшей силой выявят драматургию оркестровой музыки.

Клавир (от нем. klavier). Общее название струнных клавишных инструментов (клавикорд, клавесин, фортепьяно).

Клавираусцуг (от нем. klavierauszug, от klavier – «фортепьяно» и auszug – «извлечение»). Переложение музыкально-сценического произведения для пения с фортепьяно. Клавираусцигом называют переложения опер (вместе с вокальными партиями) для одного фортепьяно, а также переложения оркестровой или камерной музыки для фортепьяно в 2, 4, 8 рук.

Контрапункт (от лат. punctus, букв. «точка против точки»). Искусство соединения двух и более самостоятельных мелодических линий.

Медные духовые инструменты (итал. offoni). Общее название духовых инструментов (эрофонов), на которых играют, прижимая губы к чашеобразному или воронкообразному мундштуку.

Мелодия (от греч.-»песнь», «пение»). Ритмически упорядочная последовательность звуков, распознаваемая как целая.

Метод временного упрощения исполнительской задачи предусматривает расчленение её на ряд этапов, ставящих различные цели перед дирижером.

Метод отдельного освоения выразительных элементов исполнения позволяет находить и отбирать самые нужные жесты, необходимые для эмоционального и волевого воздействия дирижера на исполнителей.

Метод отдельного освоения партитуры по голосам и фактурным слоям позволяет слышать все компоненты фактуры, осмысливать дирижерские

средства для одновременного руководства ими, воспитывать навыки переключения внимания с одних исполнительских задач на другие.

Метод сопоставления позволяет сравнивать жесты и особенности исполнения, находить определенные градации темповых, динамических, ритмических, штриховых, эмоционально-психологических характеристик.

Метр (греч. – «размер», «мера»). Принцип организации музыкального или поэтического текста во времени. Сущность метра заключается в упорядоченном чередовании сильных и слабых долей.

Метроном (от греч. – «размер», «мера»). Прибор для установления музыкального темпа.

Темповые соотношения по метроному

Шкала подвижных и быстрых темпов

208 - Prestissimo (в высшей степени быстро)

184 - Presto (быстро)

160 - Vivace (живо)

152 - Allegro vivace (быстро, живо)

144 - Allegro assai (весьма быстро)

132 - Allegro (скоро, бодро, радостно)

120 - Animato (воодушевленно)

108 - Allegretto (умеренно быстро, оживленно)

Шкала умеренных и медленных темпов

88 - Moderato (умеренно, сдержанно)

84 - Maestoso (величаво, величественно)

80 - Commodo (удобно, легко, непринужденно)

74 - Sostenuto (сдержанно, выдерживая)

69 - Andantino (подвижно)

66 - Andante (шагом, размеренно)

60 - Langhetto (довольно широко)

56 - Adagio (медленно, спокойно)

52 - Lento (медленно, протяжно)

44 - Largo (широко)

40 - Grave (значительно, торжественно, тяжело)

Оркестр (от греч. – «площадка перед сценой в др. греч. театре, где размещался хор). Большой коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах и совместно исполняющих музыкальное произведение. В зависимости от состава различают оркестры: симфонические, камерные (струнные), духовые, шумовые. См. также Оркестры народных инструментов.

Партитура (итал. partitura – букв. «разделение») - способ записи музыки в виде нескольких нотных систем, на каждом из которых зафиксирована одна партия

(1) или несколько партий.

Партия (от лат. pars – «часть»). В многоголосном произведении – компонент целого, исполняемый отдельным голосом, отдельным инструментом или группой однородных инструментов или голосов.

Педа́ль (от лат. pes – «нога»). В широком смысле употребляется для обозначений любых длительно выдержанных звуков и созвучий.

Переложение, аранжировка (от франц. arranger, букв. – «приводить в порядок», «устраивать»). Переложение музыкального произведения для иного по сравнению с оригиналом состава исполнителей (напр., оркестровка фортепьянной пьесы). Аранжировка обычно ограничивается приспособлением оригинала к технической возможности какого-либо другого инструмента или голоса, инструментального состава или вокального ансамбля.

Регистр (от лат. registrum – «список», «перечень»). Часть диапазона певческого голоса или инструмента (нижний, средний, верхний Р.)

Репетиция (от лат. repetitio - « повторение»). Подготовка к публичному исполнению, а также пробное исполнение музыкального или музыкально-театрального произведения.

Ритм (греч. – «теку»). Членение временного промежутка на различные отрезки. Ритм в музыкальном смысле понимается как соотношение длительностей в рамках изначально заданной метрической «сетки».

Стиль музыкальный (от лат. stilus – «способ изложения»). Понятие эстетики и искусствознания, фиксирующие системность выразительных средств. Включает как эстетические, так и исторические аспекты. В эстетическом аспекте имеет оценочное значение, указывая на единство, органическую взаимосвязь выразительных средств произведения. В историческом аспекте означает типологические особенности системы музыкального языка как этапа в общем процессе или отдельной линии в развитии искусства (проблема периодизации истории музыки).

Струнные инструменты. Инструменты, у которых источником звука служат струны; научное название – хордофоны. Струны возбуждаются ударом, щипком или смычком.

Такт (от лат. Tactus - «прикосновение») – единица музыкального метра, образуемая чередованием разных по силе ударений и начинающаяся с самого сильного из них. В нотном письме границы Т. фиксируются стоящими перед сильными ударениями тактовыми чертами. Структура такта отражается в размере. В нотной записи произведений, не поддающихся метрическому членению на такты, тактовые черты отмечают грани смежных музыкальных фраз и построений.

Тактирование – совокупность всех технических приемов управления

музыкальным коллективом. Под *постановкой дирижерского аппарата* подразумеваются «... типовые движения рук, являющиеся основой всех приемов дирижерской техники» (И. Мусин).

Транспонирующие инструменты (от лат. *transpono* – «перемещать»). Музыкальные инструменты, реальная абсолютная высота звучания которых не совпадает с нотацией. У Т. и их натуральный звукоряд записывается в строе С, а реальное звучание обозначается указанием на строй инструмента. Условно к Т. и. относятся инструменты, звучащие октавой выше или ниже.

Ударные инструменты (итал. *batteria*). Общее название инструментов, на которых звук извлекается путем удара по мембране, куску металла, дерева и т.п.

Фактура (от лат. *factura* – «изготовление», «обработка», «строение»). Конкретное оформление музыкальной ткани. Ф. является чувственно воспринимаемым, непосредственно слышимым звуковым слоем музыки. Обязательные компоненты фактуры – тембр, регистровое положение, голосоведение.

Фигурация (от лат. *figeratio* – «вид», «внешность», «представление»). Непрерывное, размеренное, однотипное движение, характерное главным образом для аккомпанирующих голосов, связующих отрезков, вариаций.

Форма музыкальная (от лат. *forma* – «вид», «облик», «образ», «наружность», «красота»). 1) Тип композиции. 2) Музыкальное воплощение содержания (целостная организация мелодических мотивов, лада и гармонии, метра, многоголосной ткани, тембров и других элементов музыки).

Фразировка (от нем. *phrasierung*) – художественно-смысловое разграничение, отчетливое выделение музыкальных фраз при исполнении музыкального произведения. Фразировка определяется логикой развития музыкальной мысли.

Штрих (от нем. *strich*, букв. – «линия», «черта») – прием звукоизвлечения на музыкальном инструменте, имеющий выразительное значение. Выбор Штриха определяется содержанием интерпретируемого произведения, художественным замыслом исполнителя, фразировкой.

ДИРИЖЕРЫ МИРА

Милий Балакирев – русский дирижёр, композитор, пианист, музыкально-общественный деятель. **Леонард Бернстайн** [1918-1990] – американский дирижёр, пианист, композитор. **Рихард Вагнер** [1813-1883] – немецкий композитор, дирижёр. Инициатор изменения положения дирижёра в оркестре – лицом к оркестру и спиной к публике. Стал пропагандировать дирижирование наизусть.

Иванов Константин [1907-1984] – русский дирижёр, руководитель Государственного симфонического оркестра СССР (1946-1965).

Герберт фон Караян [1908-1989] – австрийский дирижёр. Был основателем своего собственного оперного театра, где являлся единственным постановщиком и дирижёром опер Р. Вагнера и др. В 1969 году создаёт два фонда, средства которых идут на проведение международных конкурсов молодых дирижёров и оркестров.

Кирилл Кондрашин [1914-1981] – российский дирижёр. Важнейший этап в творческой биографии – 1960 год, когда он стал главным дирижёром и художественным руководителем симфонического оркестра Московской филармонии (1960-1975).

Евгений Мравинский [1903-1988] – руководитель симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Оркестр под его управлением – первый исполнитель и пропагандист творчества Д. Д. Шостаковича. С 1976 года Санкт-Петербургская [Ленинградская] филармония носит имя Д. Д. Шостаковича.

Илья Мусин [1903-1999] – российский дирижёр, педагог. С 1937 по 1941 год Мусин занимает место главного дирижёра симфонического оркестра Белорусской филармонии и профессора Минской консерватории. За многие годы работы он подготовил более 100 дирижёров [среди них Ю. Тимерканов, В. Гергиев], проводил мастер-классы по дирижированию в академиях [Хельсинки, Лондон, Италии].

Шарль Мюнш [1891-1968] – французский дирижёр, скрипач. Дирижировал оркестрами Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса, Бостона. Возглавлял вновь созданный «Парижский оркестр».

Юджин Орманди [1899-1985] – американский дирижёр, венгр по национальности. Несменный руководитель одного из лучших симфонических оркестров мира – Филадельфийского.

Евгений Светланов [1928-2002] – российский дирижёр. С 1965 по 2000 год – руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра СССР.

Артуро Тосканини [1867-1957] – итальянский дирижёр. С 1898 по 1903, с 1906 по 1908 и с 1921 по 1929 работает с симфоническим оркестром одного из ведущих оперных театров «Ла Скала». С 1908 года в США сотрудничает наряду с Густавом Малером с одним из лучших театров мира «Метрополитен-Опера» [Нью-Йорк].

Рихард Штраус [1864-1949] - немецкий композитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель. Творческой манере Штрауса-дирижёра были свойственны скупость движений, подчёркнутое спокойствие и, как утверждают современники, определённое влечение к ускоренным темпам. Работал в Берлинской и Венской операх.

Владимир Спиваков – [род. В 1944 г.] – советский и российский дирижёр, скрипач, педагог. Руководитель оркестра «Виртуозы Москвы», Национального филармонического оркестра России.