

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

**Учебно-методический комплекс для
обучающихся по дополнительной
профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки
«Дирижирование оперно-симфоническим
оркестром»**

2022 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные основания для разработки учебно-методического комплекса

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (уровень высшего образования – специалитет), утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2017 года №1119.

1.2. Перечень сокращений

- ЕКС – Единый квалификационный справочник
- ОПК – общепрофессиональные компетенции
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность
- ПК – профессиональные компетенции
- УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
- УК – универсальные компетенции
- ФГОС СПО
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

Раздел 2. ФОРМИРУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Основание
Тип задач профессиональной деятельности художественно-творческий				
Дирижирование хорами, оркестрами, ансамблями	Музыкальное исполнительство	ПК–1. Способен дирижировать хорами или оркестрами	<i>Знать:</i> – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста, технологические и	Анализ отечественного и зарубежного опыта

			<p>физиологические основы функционирования дирижерского аппарата;</p>	
			<p><i>Уметь:</i> – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;</p>	
			<p><i>Владеть:</i> – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.</p>	
		<p>ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижерского искусства;</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>
			<p><i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное</p>	

			<p>содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;</p> <p><i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.</p>	
<p>Проведение репетиционной работы с творческими коллективами</p>	<p>Музыкальное исполнительство</p>	<p>ПК–3. Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;</p> <p><i>Уметь:</i> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

			<p>творческих коллективов;</p> <p>– совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей;</p> <p>– анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания;</p> <p>– обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;</p> <p>– выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением;</p> <p>– оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения;</p> <p>– использовать наиболее эффективные методы</p>	
--	--	--	--	--

			<p>репетиционной работы;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативным и навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией. 	
		<p>ПК–4. Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы исполнительства на фортепиано; – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – выступать в качестве пианиста- 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

			<p>концертмейстера в репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами;</p> <p>– накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера;</p> <p>– транспонировать произведение в заданную тональность;</p>	
			<p><i>Владеть:</i></p> <p>– основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования;</p> <p>– навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах;</p> <p>– навыками выразительного исполнения на фортепиано</p>	

			хоровой или оркестровой партитуры.	
			Уметь: — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях	
			Владеть: — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива	

Раздел 3. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Программа	Страница
1. Дирижирование	10
2. Инструментоведение	24
3. Инструментовка	29
4. Чтение симфонических партитур	37
5. История оркестровых стилей	43
6. Работа над музыкальным спектаклем	49
7. Работа с хором	55
8. Методика репетиционной работы	61
9. Анализ музыкальных произведений	69

Дирижирование

I. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Дирижирование» - подготовка дирижера профессионального, учебного или любительского симфонического оркестра, руководителя творческого коллектива.

Задачи дисциплины:

- освоение приемов и элементов мануальной техники;
- осознанное выполнение музыкальных художественно-исполнительских задач; посредством мануальной техники;
- приобретение важнейших дирижерских качеств: воли, артистизма, активности слухового восприятия, внимания, памяти, ощущения образности музыкальной ткани; развитие дирижерского мышления на основе грамотного и подробного теоретически-исполнительского анализа партитуры;
- овладение методикой самостоятельной работы над партитурой;
- формирование умений и навыков взаимодействия с творческим коллективом в процессе дирижерских занятий в классе и в процессе репетиционной работы с оркестром;
- изучение оперно-симфонического репертуара;
- развитие исполнительских способностей обучающегося, базирующееся на изучении музыкальных произведений различных направлений, эпох, жанров и стилей.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен дирижировать хорами или оркестрами	<i>Знать:</i> – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата;
	<i>Уметь:</i> – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;
	<i>Владеть:</i> – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.
ПК-2	<i>Знать:</i>

<p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p style="text-align: center;">ПК-3.</p> <p>Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; <p><i>Владеть:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.
<p style="text-align: center;">ПК–4.</p> <p>Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы исполнительства на фортепиано; – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; – накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера; – транспонировать произведение в заданную тональность;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах; – навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой или оркестровой партитуры.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина ведется в течение всех лет обучения.

Структура дисциплины «Дирижирование» состоит из ряда связанных между собой звеньев, каждое из которых определяет конкретную форму работы обучающегося. Таковыми являются:

- индивидуальные практические занятия в классе с преподавателем;
- практическая работа с оркестром;
- создание междисциплинарных связей на основе изучения учебного музыкального материала других дисциплин;
- самостоятельные занятия обучающегося.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	1	2
Аудиторные занятия		32		

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Дирижирование в классе ансамблем из двух фортепиано

1 – 3 семестры (в каждом семестре)

- не менее двух циклических произведений (симфония, сюита и т.п.);
- не менее четырех одночастных произведений (симфоническая поэма, увертюра, фантазия и т.п.);
- не менее двух инструментальных или вокальных аккомпанементов.

4 семестр

Подготовка программы итоговой аттестации. Концертная программа общей продолжительностью не менее 50 минут должна в себя включать:

- циклическое произведение;
- одночастное произведение;
- инструментальный аккомпанемент.

4.2. Формы и содержание контроля успеваемости

Формами промежуточной отчетности обучающегося являются зачет (1 семестр) и экзамен (2 семестр), на которых выявляется уровень подготовки обучающегося, объем его знаний и умений. Экзамен (зачет) состоит из практического дирижирования исполнением одного циклического произведения ансамблем из двух фортепиано и устного ответа (коллоквиума). В процессе дирижирования обучающийся демонстрирует свои исполнительские способности и степень освоения технических дирижерских навыков. Профессиональная эрудиция обучающегося выявляется на устном ответе.

Зачетно-экзаменационные требования

1 семестр (зачет)

- дирижирование исполнением ансамбля из двух фортепиано одного циклического произведения или двух одночастных произведений;
- устный ответ на вопросы комиссии (коллоквиум).

2 семестр (экзамен)

- дирижирование исполнением ансамбля из двух фортепиано одного циклического произведения;
- устный ответ на вопросы комиссии (коллоквиум).

Списки произведений для викторины на коллоквиуме

1 курс

- Й. Гайдн.** 12 Лондонских симфоний
- В.А. Моцарт.** Симфонии №№ 40, 41
Увертюры к операм
«Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан»
- Л. ван Бетховен.** Симфонии №№ 1, 4, 6, 8
Увертюры «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора» № 3
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром
- Ф. Шуберт.** Симфония № 8
- Ф. Мендельсон.** Симфония № 4
Увертюры «Гебриды», «Сон в летнюю ночь»
Концерт для скрипки с оркестром
- Р. Шуман.** Симфония № 4
Концерт для фортепиано с оркестром
- Дж. Россини.** Увертюры к операм «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка»
- Ф. Лист.** «Прелюды»
- Дж. Верди.** Вступления к операм «Аида», «Травиата»
- Ж. Бизе.** Сюита из оперы «Кармен» (Вступление и три Антракта)
- Э. Григ.** Сюита «Из времен Хольберга», две сюиты «Пер Гюнт»
- М. Глинка.** «Вальс-фантазия», Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

- А. Бородин.** «В Средней Азии»
- М. Балакирев.** «Увертюра на три русские темы»
- М. Мусоргский.** «Рассвет на Москве-реке»
- П. Чайковский.** Серенада для струнных инструментов, «Итальянское каприччио»
- С. Прокофьев.** Симфония № 1
- Д. Шостакович.** Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

2 курс

- В.А. Моцарт.** Симфонии №№ 35, 36, 38, 39
- Л. ван Бетховен.** Симфонии №№ 2, 3, 5, 7
Концерты №№ 4, 5 для фортепиано с оркестром
- К.М. фон Вебер.** Увертюры к операм «Оберон»,
«Эврианта», «Волшебный стрелок»
- Ф. Шуберт.** Симфонии №№ 4, 5
- Ф. Мендельсон.** Симфонии №№ 3, 5
- Р. Шуман.** Симфония № 3
Концерт для виолончели с оркестром
- Г. Берлиоз.** «Римский карнавал», «Гарольд в Италии»
- Ф. Лист.** «Тассо»
Концерты №№ 1, 2 для фортепиано с оркестром
- Р. Вагнер.** Вступления к операм «Риенци»,
«Летучий Голландец», «Тристан и Изольда»
- И. Брамс.** Симфонии №№ 1, 2
Концерт для скрипки с оркестром
- Дж. Верди.** Увертюра к опере «Сила судьбы»
- Э. Григ.** Концерт для фортепиано с оркестром
- Ж. Бизе.** Сюиты №№ 1, 2 «Арлезианка»

	Симфония C-dur
С. Франк.	Симфония
Б. Сметана.	Симфоническая поэма «Влтава»
А. Дворжак.	Симфония № 9
К. Дебюсси.	«Послеполуденный отдых фавна»
М. Глинка.	Увертюры «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде»
А. Бородин.	Симфония № 2 «Половецкие пляски»
М. Мусоргский.	«Ночь на Лысой горе» (инструментовка М. Равеля)
Н. Римский-Корсаков.	«Испанское каприччио» Увертюры к опере «Царская невеста» Сюита из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже»
А. Лядов.	«Восемь русских народных песен»
П. Чайковский.	Симфония № 1 Увертюра «Ромео и Джульетта» Сюиты №№ 3, 4 Концерт для скрипки с оркестром Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром
Д. Шостакович.	Симфония № 1

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

5.1. Репертуарный список

Барток Б.	Концерт для оркестра Музыка для струнных ударных и челесты Сюиты для оркестра «Чудесный мандарин», сюита из балета
Бах И.С.	Бранденбургские концерты №№ 1 – 6 Инструментальные концерты

- Берлиоз Г. Сюиты №№ 1 – 4 для оркестра
«Гарольд в Италии», симфония для альта с оркестром
«Римский карнавал», увертюра
«Ромео и Юлия», симфонические фрагменты
Фантастическая симфония
- Бетховен Л. Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 – 5 для фортепиано с оркестром
Симфонии №№ 1 – 9
Увертюры: «Кориолан», «Леонора № 3», «Творения Прометея»,
«Фиделио», «Эгмонт»
Романсы №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
- Бизе Ж. «Арлезианка», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме
А. Доде
Симфония До мажор
- Бородин А. «В Средней Азии», музыкальная картина
«Князь Игорь», увертюра и Половецкие пляски из оперы
Симфонии №№ 1 – 3
- Брамс И. Академическая увертюра
Вариации на тему Гайдна
Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
Серенады №№ 1 и 2 для оркестра
Симфонии №№ 1 – 4
Трагическая увертюра
- Вагнер Р. «Зигфрид-идиллия», пьеса для оркестра
Увертюры и симфонические фрагменты из опер
- Вебер К. Увертюры к операм: «Вольный стрелок», «Оберон», «Эврианта»
- Верди Дж. Увертюры к операм: «Луиза Миллер», «Сила судьбы»,
«Сицилийская вечерня»
- Гайдн Й. Концерты №№ 1 и 2 для виолончели с оркестром
Концерты для фортепиано с оркестром
Симфонии №№ 1 – 104
- Глазунов А. Баллада для оркестра
Восточная рапсодия для оркестра
«Из средних веков», сюита для оркестра
«Карнавал», увертюра для оркестра
Концерт для саксофона с оркестром
Концерт для скрипки с оркестром
«Кремль», симфоническая картина
«Лес», фантазия для оркестра
«Море», фантазия для оркестра
«Раймонда», сюита из балета
«Саломея», вступление и пляска к драме О. Уайда
Симфонии №№ 1 – 8
Финские эскизы для оркестра
- Глинка М. Арагонская хота (Испанская увертюра № 1)
Вальс-фантазия

- «Иван Сусанин», увертюра и танцы из оперы
Камаринская
Ночь в Мадриде (Испанская увертюра № 2)
«Руслан и Людмила», увертюра и танцы из оперы
Григ Э. «Из времен Хольберга», сюита для оркестра
Концерт для фортепиано с оркестром
Норвежские танцы
«Осенью», концертная увертюра для оркестра
«Пер Гюнт», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме
Г. Ибсена
Симфонические танцы
Старонорвежский романс с вариациями
- Дворжак А. «В природе», увертюра
«Карнавал», увертюра
Концерт для виолончели с оркестром
Симфонии №№ 5 – 9
- Дебюсси К. «Море», три симфонических эскиза
Ноктюрны для хора и оркестра
«Образы», сюита для оркестра
«Послеполуденный отдых фавна»,
прелюдия для оркестра
- Дюка П. «Ученик чародея», скерцо для оркестра
Кабалевский Д. «Кола Брюньон», увертюра к опере
Калинников В. Симфонии №№ 1 и 2
Караев К. «Дон-Кихот», симфонические гравюры
«Семь красавиц», сюита из балета
«Тропую гнома», сюита из балета
- Кодаи З. Народные сцены
«Хари Янош», сюита из оперы
- Лист Ф. Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
«Прелюды», симфоническая поэма
«Тассо», симфоническая поэма
- Лядов А. «Баба-яга»
«Волшебное озеро»
Восемь русских народных песен для оркестра
«Кикимора»
- Малер Г. Вокальные циклы
Симфонии №№ 1, 4 – 7
- Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
«Рюи Блаз», увертюра
Симфонии №№ 1 – 5
«Сон в летнюю ночь», увертюра и фрагменты из музыки к
комедии У. Шекспира
«Фингалова пещера», увертюра
- Моцарт В. Концерты для духовых инструментов с оркестром
Концерты для скрипки с оркестром

- Концерты для фортепиано с оркестром
 Серенады для оркестра
 Симфонии №№ 1 – 41
 Увертюры к операм: «Волшебная флейта», «Дон Жуан»,
 «Идоменей», «Милосердие Тита», «Похищение из Сералея»,
 «Свадьба Фигаро», «Так поступают все»
- Мусоргский М. «Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля)
 Ночь на лысой горе
- Мясковский Н. Симфонии №№ 3, 5, 6, 21, 27
- Онеггер А. «Летняя пастораль», пьеса для оркестра
 «Пасифик 231», пьеса для оркестра
 Симфонии №№ 1 – 5
- Прокофьев С. «Александр Невский», кантата
 «Золушка», сюита из балета
 Концерты №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
 Концерты №№ 1 – 5 для фортепиано с оркестром
 Концерт-симфония для виолончели с оркестром
 Скифская сюита
 Симфонии №№ 1 – 7
 Ода на окончание войны
 «Ромео и Джульетта», сюиты из балета
 Русская увертюра
- Равель М. «Альборада», пьеса для оркестра
 «Вальс», хореографическая поэма
 «Гробница Куперена», сюита для оркестра
 «Дафнис и Хлоя», сюита № 2 из балета
 Испанская рапсодия
 Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
 «Цыганка», рапсодия для скрипки с оркестром
- Рахманинов С. Концерты №№ 1 – 4 для фортепиано с оркестром
 «Остров мертвых», симфоническая поэма
 Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром
 Симфонии №№ 1 – 3
 Симфонические танцы
 «Утес», фантазия для оркестра
 Цыганское каприччио для оркестра
 Юношеская симфония
- Римский-Корсаков Н. «Антар» (Симфония № 2)
 Испанское каприччио
 «Золотой петушок», сюита из оперы
 «Садко», музыкальная картина для оркестра
 «Светлый праздник», увертюра для оркестра
 Сербская фантазия для оркестра
 «Сказка», пьеса для оркестра
 «Сказание о невидимом граде Китеже», сюита из оперы
 «Сказка о царе Салтане», сюита из оперы
 Увертюры к операм: «Майская ночь», «Царская невеста»

- Россини Д. «Шехеразада», симфоническая сюита
Увертюры к операм: «Вильгельм Телль», «Золушка», «Итальянка в Алжире», «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка», «Шелковая лестница»
- Сен-Санс К. Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром
Концерт № 3 для скрипки с оркестром
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
«Пляска смерти», симфоническая поэма
«Прялка Омфалы», симфоническая поэма
Симфония № 3
«Фаэтон», симфоническая поэма
- Сибелиус Я. Концерт для скрипки с оркестром
Симфонии №№ 1 – 3, 5, 6
«Финляндия», симфоническая поэма
- Скрябин А. Концерт для фортепиано с оркестром
«Мечты», прелюдия для оркестра
«Поэма экстаза»
Симфонии №№ 1 – 3
- Сметана Б. «Моя родина», цикл симфонических поэм
«Проданная невеста», увертюра к опере
- Стравинский И. «Весна священная», музыка балета
«Жар-птица», музыка балета
«Петрушка», музыка балета
«Поцелуй феи», сюита из балета
Симфония в трех движениях
- Танеев С. «Орестея», увертюра к опере
Симфония № 4
- Франк С. «Проклятый охотник», симфоническая поэма
Симфония ре минор
- Хачатурян А. «Гаянэ», сюита из балета
Концерт для скрипки с оркестром
Концерт для фортепиано с оркестром
Симфония № 2
«Спартак», сюита из балета
- Хиндемит П. «Гармония мира», симфония
«Художник Матис», симфония
- Чайковский П. «Буря», фантазия для оркестра
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром
«Гамлет», увертюра-фантазия
Итальянское каприччио
Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 – 3 для фортепиано с оркестром
«Лебединое озеро», сюита из балета
«Манфред», симфония (поэма)
Пьесы для скрипки с оркестром
«Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия
Серенада для струнного оркестра

- Симфонии №№ 1 – 6
«Спящая красавица», сюита из балета
Сюиты №№ 1 – 4 для оркестра
«Франческа да Римини», фантазия для оркестра
«Щелкунчик», сюита из балета
«1812 год», торжественная увертюра
- Шопен Ф. Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
- Шоссон Э. Поэма для скрипки с оркестром
Симфония Си-бемоль мажор
- Шостакович Д. Балетные сюиты №№ 1 – 3
«Болт», сюита из балета
«Гамлет», сюита из музыки к кинофильму
«Золотой век», сюита из балета
Концерты №№ 1 и 2 для виолончели с оркестром
Концерты №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
«Овод», сюита из музыки к кинофильму
Праздничная увертюра
Симфонии №№ 1, 4 – 12, 15
Увертюра на русские и киргизские темы
- Штраус И. Вальсы
Увертюры к опереттам
- Штраус Р. «Дон Жуан», симфоническая поэма
«Смерть и просветление», симфоническая поэма
«Тиль Уленшпигель», симфоническая поэма
- Шуберт Ф. Симфонии №№ 1 – 6, 8, 9
- Шуман Р. «Геновева», увертюра к опере
Концерт для виолончели с оркестром
Концерт для фортепиано с оркестром
«Манфред», увертюра для оркестра
Симфонии №№ 1 – 4
Увертюра, скерцо и финал для оркестра
- Щедрин Р. «Анна Каренина», сюита из балета
«Звоны» концерт для оркестра
Камерная сюита
«Кармен-сюита», музыка балета
Концерты №№ 1 – 3 для фортепиано с оркестром
«Не только любовь», сюита из оперы
«Озорные частушки», концерт для оркестра
- Элгар Э. Концерт для виолончели с оркестром
Концерт для скрипки с оркестром
«Загадка», вариации для оркестра
- Яначек Л. «Тарас Бульба», рапсодия для оркестра

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967
2. Мусин И. Техника дирижирования. Л., 1967
3. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. 2-е изд., испр., доп. – М., 2010.

б) Дополнительная литература:

1. Ансерме Э. Беседы о музыке. – М., 1985.
2. Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания. – М., 1986.
3. Багриновский М. Дирижерская техника рук. – М., 1947
4. Берлиоз Г. Дирижер оркестра. – В кн.: Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке, ч. 2. – М., 1972.
5. Беседы с Игорем Маркевичем. – М., 2003.
6. Беседы с Отто Клемперером. – М., 2005.
7. Богданов-Березовский В. Советский дирижер. – Л., 1956.
8. Боулт А. Мысли о дирижировании. – В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 7. – М., 1975.
9. Вагнер Р. О дирижировании. – СПб., 1900.
10. Вальтер Б. О музыке и музицировании. – В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1. – М., 1962.
11. Вальтер Б. Тема с вариациями. – В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 4. – М., 1976.
12. Вейнгартнер Ф. О дирижировании. – Л., 1927.
13. Вейнгартнер Ф. Исполнение классических симфоний: советы дирижерам. – М., 1965.
14. Вуд Г. О дирижировании. – М., 1968.
15. Гинзбург Л. Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М., 1981.
16. Глинский М. Очерки по истории дирижерского искусства//Музыкальный современник, 1916, № 3.
17. Голованов Н. Сборник статей и воспоминаний. – М., 1982.
18. Грум-Гржимайло Т. Об искусстве дирижера. – М., 1973.
19. Дирижерское исполнительство. Практика, теория, эстетика. – М., 1975.
20. Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. – М., 1980.
21. Ержемский Г. Дирижеру XXI века. – СПб., 2007.
22. Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования. – СПб, 1993 г.
23. Ержемский Г. Психология дирижирования. Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом. – М., 1988.
24. Иванов А. Взгляд из оркестра. – СПб., 2004.
25. Кан Э. Элементы дирижирования. – Л., 1980.
26. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М., 1972.

27. Клас Э. Дирижер. Лицом к залу. – М., 2006.
28. Клемперер О. Воспоминания. – В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 3. – М., 1967.
29. Кондрашин К. Мир дирижера. – Л., 1976.
30. Кондрашин К. О дирижерском искусстве. – Л., 1970.
31. Кондрашин К. О дирижерском прочтении симфоний Чайковского. – М., 1977.
32. Косачева Р. Наш современник. Из бесед с Г.Н. Рождественским. О музыкальном искусстве и творчестве дирижера. – В кн.: Мастерство музыканта-исполнителя, вып. 2. – М., 1976.
33. Лайнсдорф Э. В защиту композитора. – М., 1988.
34. Лист Ф. Письмо о дирижировании. – В кн.: Лист Ф. Избранные статьи. – 1959.
35. Малько Н. Воспоминания. Статьи. Письма. – Л., 1972.
36. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М., Л., 1965.
37. Маркарян Н. Портреты современных дирижеров. – М., 2003.
38. Маркевич И. Органный пункт. – В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 5. – М., 1970.
39. Мравинский Е. Дневники. – СПб., 2003.
40. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967.
41. Мусин И. О воспитании дирижера. Очерки. – Л., 1987.
42. Мусин И. Язык дирижерского жеста. – СПб., 2005.
43. Мюнш Ш. Я – дирижер. – М., 1961, 1965, 1982.
44. Натан Рахлин. Статьи. Воспоминания. Интервью. – М., 1990.
45. Николаева-Светланова Н. Неожиданный Светланов. – М., 2006.
46. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1984.
47. Пазовский А. Дирижер и певец. – М., 1959.
48. Пазовский А. Записки дирижера. – М., 1968.
49. Поздняков А. Дирижер-аккомпаниатор. Некоторые вопросы оркестрового аккомпанемента. – М., 1975.
50. Понятовский С. Персимфанс – оркестр без дирижера. – М., 2003.
51. Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни. – М., 1989.
52. Римский-Корсаков Н. Эпидемия дирижерства. – Полн. собр. соч., т. 2. – М., 1963.
53. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. – М., 1974.
54. Рождественский Г. Мысли о музыке. – М., 1975.
55. Рождественский Г. Преамбулы. – М., 1989.
56. Рождественский Г. Треугольники. – М., 2001.
57. Светланов Е. Музыка сегодня. – М., 1976, 1979, 1986.
58. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство. Теория и эстетика. Исторический очерк. – М., 1991.
59. Стоковский Л. Музыка для всех нас. – М., 1959, 1963.
60. Тилес Б. Дирижер в оперном театре. – Л., 1974.
61. Федосеев В.: Сборник статей. – М., 1989.
62. Фомин В. Евгений Александрович Мравинский. – М., 1983.
63. Фуртвенглер В. Из литературного наследия. – В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 2. – М. 1966.
64. Хайкин Б. Беседы о дирижерском мастерстве. – М., 1984.
65. Хессин А. Из моих воспоминаний. – М., 1959.

66. Штраус Р. Размышления и воспоминания. Замечания к исполнению симфоний Бетховена. – В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 7. – М., 1975.

Инструментоведение

I. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Инструментоведение» – сообщить слушателям широкий спектр разнообразных сведений обо всех музыкальных инструментах, входящих в составы симфонического оркестра.

Задачи дисциплины:

- научить пониманию принципов классификации инструментов;
- дать четкие и точные сведения по истории, конструкции, строям, диапазонам, регистрам, способам изменения звуковысотности и основам аппликатуры, штрихам и приемам игры всех инструментов симфонического оркестра;
- ознакомить обучающихся с техническими и художественными возможностями изучаемых инструментов на примерах из музыкальной литературы;
- научить понимать и грамотно применять иноязычную музыкальную терминологию, принятую в практике оркестровой работы, а также в записи и чтении партитур.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК–3 Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами	<i>Знать:</i> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; <hr/> <i>Уметь:</i> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей;

	<ul style="list-style-type: none"> – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Структура дисциплины «Инструментоведение» состоит из ряда связанных между собой звеньев, каждое из которых определяет конкретную форму работы обучающегося. Таковыми являются:

- лекционные (мелкогрупповые) занятия;
- создание междисциплинарных связей на основе изучения учебного музыкального материала других дисциплин;
- самостоятельное изучение обучающимся тем данного курса.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			зачет
Общая трудоемкость	2	72	2
Аудиторные занятия	2	12	

4. Содержание дисциплины.
Требования к текущей и промежуточной аттестации
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1. Цели и задачи курса. Классификация музыкальных инструментов и оркестровых составов.

Инструментоведение как предмет и раздел музыкознания. Краткий исторический обзор основных этапов развития инструментального исполнительства. Классификация музыкальных инструментов по принципу взаимодействия колеблющегося тела и возбудителя колебаний. Основные виды и классы музыкальных инструментов. Ансамбль и оркестр. Зарождение и развитие оркестрового исполнительства. Принципы группировки инструментов в оркестровой партитуре и последовательность записи. Виды оркестровых составов.

Раздел II

СТРУННЫЕ СМЫЧКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 2.1. – 2.4. Струнные смычковые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента и смычка. Физические качества струны, влияющие на высоту звука. Способы извлечения звука и приемы игры. Тембровые эффекты. Классификация штрихов по принципу взаимодействия смычка и струны. Оркестровые штрихи и способы их обозначения. Разделение партий (divisi) и правила записи. Состав струнной смычковой группы современного симфонического оркестра. Скрипка, альт, виолончель и контрабас: строи, диапазоны, основы аппликатуры, тембровые характеристики струн. Количественный состав струнной группы симфонического оркестра. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения струнных смычковых инструментов в симфонической литературе.

Раздел III

ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 3.1. – 3.4. Деревянные духовые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Флейта системы Бема. Физические качества воздушного столба, влияющие на высоту звука. Основы аппликатуры. Лабиальные и лингвальные инструменты. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Разделение партий, правила записи и чтения в партитуре и голосах. Состав деревянной духовой группы современного симфонического оркестра. Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, их разновидности: строение инструментов, строи, диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика регистров. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения деревянных духовых инструментов в симфонической литературе.

Раздел IV

МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 4.1. – 4.4. Медные духовые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Амбушюр. Натуральные и хроматические инструменты. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Разделение партий, правила записи и чтения в партитуре и голосах. Перекрестное расположение валторн и труб. Состав медной духовой группы современного симфонического оркестра. Валторна, труба, тромбон, туба, саксгорны, их разновидности: строение инструментов, строи, диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика регистров. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения медных духовых инструментов в симфонической литературе.

Раздел V

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 5.1. – 5.4. Ударные инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Состав ударной группы современного симфонического оркестра. Литавры. Ксилофон. Прочие ударные инструменты с определенной высотой звука. Ударные инструменты с неопределенной высотой звука. Редкие и национальные инструменты. Строение инструментов. Диапазоны, правила нотации, тембровая характеристика. Распределение исполнителей по партиям. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения ударных инструментов в симфонической литературе.

Раздел VI

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ ОБРАЗУЮЩИЕ ГРУППЫ

Тема 6.1. Арфа. Прочие инструменты, не образующие группы.

Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента. Педальный механизм перестройки и варианты обозначения строев. Оркестровые штрихи и способы их обозначения. Диапазон, правила нотации и тембровая характеристика. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения арфы в симфонической литературе. Фортепиано, клавесин, челеста, орган, фисгармония, гитара, мандолина и другие инструменты. Редкие и национальные инструменты. Электромузыкальные инструменты. Диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения инструментов, не составляющих группы в симфонической литературе.

4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний обучающихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговый контроль осуществляется в виде зачета во 2 семестре,

на котором выявляется уровень подготовки обучающегося, объем его знаний и умений.

2 семестр (зачет):

- выполнение письменного задания, выявляющего знания диапазонов, строев, правил записи и чтения транспонирующих инструментов;
- устные ответы на вопросы по разделам и темам курса.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература

1. Банщикова Г. Законы функциональной инструментальной музыки. – СПб, 1997.
2. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментальной музыке и оркестровке. – М., 1972.
3. Благодатов Г. История симфонического оркестра. – Л., 1970.
4. Василенко С. Инструментальная музыка для симфонического оркестра. – М., 1956.
5. Витачек Ф. Очерки по искусству оркестровки XIX века. – М., 1979.
6. Глинка М. Заметки об инструментальной музыке. – М., 1954.
7. Дарваш Г. Правила оркестровки. – Будапешт, 1964.
8. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. – М., 1982.
9. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. – М., 1991.
10. Карс А. История оркестровки. – М., 1990.
11. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М., 1972.
12. Пистон У. Оркестровка. – М., 1990.
13. Праут Э. Инструментальная музыка. – М., 1904.
14. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. – М., 1959.

б) Дополнительная литература

1. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1962.
2. Шиндер Л. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. – СПб., 2001.

Инструментовка

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – обеспечить обучающихся знаниями и навыками, необходимыми для создания партитур оркестровых произведений различных стилей и форм; выработать в сознании будущих дирижеров представления о

законах формирования инструментальных составов, о процессах историко-стилистического развития в области тембрового мышления.

Задачи дисциплины:

- приобретение навыков создания инструментовок для различных инструментальных составов;
- детальное рассмотрение особенностей формирования инструментальных составов;
- всестороннее изучение исторических процессов музыкально-стилевого развития инструментально-оркестрового мышления;
- получение представления о специфике звучания как отдельных инструментов и инструментальных групп, так и симфонического оркестра в целом;
- получение необходимых сведений о записи оркестровых партитур в различные исторические периоды;
- знакомство с симфонической и оперной музыкой, с приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей;
- приобретение навыков аналитической работы с оркестровой партитурой;
- рассмотрение основных тенденций тембрового мышления в XX веке.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">ПК–3. Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none">– методику работы с исполнительскими коллективами разных типов;– средства достижения выразительности звучания творческого коллектива;– методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none">– планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов;– совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей;– анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания;– обозначить посредством исполнительского анализа сочинения

	<p>основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторные (индивидуальные) занятия, самостоятельную работу, а также промежуточную и итоговую аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	1	2
Аудиторные (индивидуальные) занятия		16		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема № 1. Введение. Понятие об инструментовке.

Инструментовка как важнейший компонент музыкального искусства. Цели и задачи курса и его содержание.

Оркестровая фактура, тембр, динамика, колорит как основные выразительные средства оркестра. Необходимость глубокого изучения выдающихся оркестровых произведений классиков и современных композиторов.

Тема № 2. Инструментовка для группы струнных смычковых инструментов.

Струнный оркестр. Общий обзор струнных смычковых инструментов. Настройка. Аппликатура. Оркестровые диапазоны. Основные оркестровые штрихи.

Наиболее простое применение струнной группы. 4-х-голосное изложение с удвоенным в октаву басом при обычном расположении партий (по тесситуре). Широкое и тесное расположение голосов.

Более сложные случаи применения группы струнных смычковых инструментов. Случаи нарушения обычного тесситурного расположения партий. Использование двойных нот в типичных фигурах фактуры: коротких, выдержанных, повторяющихся аккордах и тремоло.

3-х и 4-х струнные аккорды как особое средство выразительности. 3-х и 5-ти голосное сложение. Общий унисон струнной группы. Игра *pizzicato*. Случаи применения особых приемов игры: *sul tasto*, *sul ponticello*, *col legno*, смычкового *tremolo* (правой руки) и пальцевого (левой руки).

Прием *divisi* и различные случаи обращения к нему. *Divisi* отдельных партий с целью получения добавочных мелодических или аккомпанирующих голосов. Одновременное *divisi* нескольких или всех партий струнного квинтета с целью широкого расположения оркестровой ткани при заполнении всех регистров, достижения прозрачной звучности с исключением части партий; создание однородных многоголосных хоров в различных регистрах (например – скрипичного или виолончельного и т.д.).

Особые колористические средства струнного оркестра: применение сурдин, большое *pizzicato*, применение флажолетов, перестройка струн.

Некоторые современные приемы игры на струнных инструментах: игра за подставкой, различные виды *glissando*, использование 1/4 тонов, кластерные сочетания при использовании струнного оркестра и некоторые другие новые приемы звукоизвлечения на струнных инструментах.

Струнный оркестр в целом.

Тема № 3. Инструментовка для группы деревянных духовых инструментов.

Общий обзор группы деревянных духовых инструментов. Составы. Разнообразие и богатство ее тембров. Отличие применения в оркестре деревянных духовых инструментов (ансамблевый принцип) от струнных инструментов (хоровой принцип). Характеристики регистров, динамических возможностей и колористических особенностей деревянных духовых инструментов. Разновидности (видовые) инструментов, их специфическое использование.

Мелодия в партиях деревянных духовых: у солирующих инструментов, мелодия в 2-х и более октавах, унисонные удвоения с целью получения смешанных тембров.

Два различных способа передачи пассажей от инструмента к инструменту.

Гармония у деревянных духовых инструментов. Гармонические голоса и их удвоение; оркестровое голосоведение и его особенности. Основные условия ровного и слитного звучания аккордов, значение различных регистров, удвоения.

Приемы для получения ровного звучания: наложение, перекрещивание, окружение, наложение в различных составах деревянных духовых инструментов: парном, тройном и четверном. Фигурация у деревянных духовых, типичные фигурационные рисунки.

Деревянные духовые с валторнами как самостоятельная группа оркестра.

Тема № 4. Инструментовка для группы медных духовых инструментов.

Общий обзор группы медных духовых инструментов. Сходство и различие в звучании инструментов, входящих в ее состав. Использование группы медных инструментов в оркестре.

Мелодия у медных инструментов: мелодия у солирующих инструментов, ведение мелодии в унисон и октаву, 2-х и многоголосное (аккордовое) изложение мелодии.

Соединение деревянных духовых и медных духовых в мелодии.

Гармония у медных духовых: 3-х и 4-х-голосные аккорды; многоголосные аккорды.

Различная роль инструментов медной группы при изложении аккордов (приемы наложения, окружения, перекрещивания, наложения).

Тема № 5. Группа ударных инструментов. Арфа, фортепиано, челеста, клавесин, орган. Современные электронные инструменты.

Общий обзор ударных инструментов, различные типы классификации (ударные с определенной и неопределенной высотой; по материалу звучащего тела).

Использование технических, динамических и колористических возможностей ударных инструментов в музыке различных эпох и стилей. Роль ударных инструментов в общем звучании оркестра. Использование их для динамических нарастаний. Применение ударных инструментов в живописно-изобразительном плане.

Самостоятельные выступления ударных, их ведущее значение в отдельных эпизодах. Повышение самостоятельной роли ударных инструментов в современной музыке. Произведения для одних ударных инструментов.

Арфа и основы техники письма для неё. Знакомство с современными приемами игры на арфе.

Клавишные инструменты: фортепиано, челеста, клавесин, синтезатор, электроорган.

Орган. Общее понятие об основах его устройства и технике письма для него.

Тема № 6. Простейшие случаи соединения деревянных духовых и валторн со струнной группой.

Мелодия у духовых на фоне струнных. Духовые инструменты в роли педализующих. Подчеркивание и удвоение отдельных голосов ткани с помощью духовых. Сопоставление ансамблей струнных и деревянных инструментов.

Тема № 7. Инструментовка для малого симфонического оркестра.

Особенности строения оркестровой фактуры: полифункциональность, многоплановость, многоэлементность, многотембровость, изменчивость оркестровой ткани в связи с развитием музыки и формой произведения.

Функциональное строение оркестровой фактуры в музыке гомофонно-гармонического склада: мелодические голоса (главные и побочные) и различные способы их изложения в оркестре. Гармоническое сопровождение: простое, т.е. состоящее из одного вида изложения гармонической основы и комбинированное, т.е. состоящее из двух или нескольких видов изложения его в оркестре; басовый голос и особенности изложения его в оркестре.

Темброво-динамическая сторона партитуры и ее взаимодействие с функциональным строением оркестровой ткани. Создание «рельефа» ткани с помощью тембра, плотности и динамики (первый, второй и т.д. планы).

Развитие оркестровой фактуры во времени (оркестровая «горизонталь»): связь оркестровки с общей формой музыкального произведения; подчинение развития оркестровой ткани общей логике развития музыки; понятие о плане оркестровки целого произведения.

Малый симфонический оркестр в целом. Инструментовка вокальной музыки (разные виды: речитативно-декламационное и ариозное пение, требующие различного подхода к оркестровке).

Тема № 8. Инструментовка для большого симфонического оркестра.

Составы большого оркестра: парный, тройной, различные виды составов, промежуточных между парным и тройным; четверной и усиленный составы.

Введение в оркестр добавочных инструментов – фортепиано, органа, клавесина, народных инструментов, дополнительных медных инструментов и целого духового оркестра («банда»).

Основные свойства большого симфонического оркестра: полнота, сила и яркость звучания всех его инструментальных групп; возможность большого разнообразия в приемах использования этих групп, применения различных их сочетаний, сопоставлений и противопоставлений; многообразие различных видов tutti и различных видов оркестровых педалей, возможность достижения длительных нарастаний и спадов оркестровой звучности; широкие возможности создания сложной развитой фактуры по вертикали и горизонтали.

Наиболее типичные виды оркестровых Tutti: Tutti аккордового склада; Tutti мелодико-гармонического склада, различная роль основных инструментальных групп в такого рода tutti; Tutti при наличии контрапункта к основной теме; Tutti, использованное для создания развитого подвижного фона; драматургическое и изобразительное значение этого вида tutti; Tutti в музыке полифонического склада; малое tutti и различные виды его.

Различные случаи контрастного сопоставления инструментальных групп большого оркестра.

Оркестровая фактура в целом. Большое разнообразие функционального строения оркестровой фактуры в музыке различных стилей.

Особое значение длительного развития оркестровой фактуры во времени в крупных формах симфонической музыки. Формообразующее значение

оркестровых средств: тематизм и тембр; разделы формы и оркестровая фактура; экспозиционный и разработочный типы оркестровки; вариантность оркестровки.

Основные виды оркестрового варьирования. Экономия тембро-динамических средств.

План оркестровки произведений в целом. Понятие о темброво-динамической драматургии. Наиболее общие направления темброво-динамического развития: по волнообразной линии; восходящей, нисходящей; их сочетание; приемы включения и выключения оркестровых голосов при нарастаниях и спадах оркестровых звучностей.

Большой симфонический оркестр в целом.

Тема № 9. Инструментовка для духового оркестра.

Универсальность духового оркестра, специфика его использования. Группа саксгорнов: корнеты, альты, тенора, баритоны и басы. Группа саксофонов: сопрановый, альтовый, теноровый, баритоновый.

Разновидности духового оркестра: малый медный; состав с добавлением деревянных духовых инструментов; расширенный концертный духовой оркестр.

Взаимодействие оркестровых групп духового оркестра. Колористические, технические и динамические возможности духового оркестра. Использование духового оркестра в оперных спектаклях («банда») или в масштабных симфонических произведениях торжественно-героического характера.

4.3. Требования к промежуточной и итоговой аттестации

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся по курсу инструментовки проводится в соответствии с действующим учебным планом. Во время аттестаций тестируется степень усвоения обучающимся пройденного материала.

Формой промежуточной аттестации по курсу инструментовки являются зачет в конце 1-го семестра, а также экзамен в конце 2-го семестра.

На зачете и экзаменах обучающийся должен:

— представить выполненные за прошедший период работы по инструментовке для различных инструментальных составов (группа струнных, деревянных духовых, медных духовых, объединенный состав деревянных и медных духовых, малый симфонический оркестр, большой симфонический оркестр);

— выполнить в присутствии комиссии упражнение по инструментовке на одну из пройденных групп либо на малый симфонический оркестр;

— продемонстрировать знание иностранной терминологии и условных обозначений, используемых в партитурах;

— продемонстрировать знание учебно-методической литературы, посвященной вопросам инструментовки.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной и учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

5.1. Основная литература

- Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., 1966.
- Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997.
- Берлиоз Г. Большой трактат об инструментовке (Перевод, редакция, вступительная статья и комментарии С.П. Горчакова), т. I-II. М., 1972.
- Ботяров Е. Учебный курс инструментовки. Ч. I., М., 2000; ч. II. М., 2003.
- Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра (2 тома).
- Витачек Ф. Задачи по инструментовке. М., 1974.
- Глинка М. Заметки об инструментовке // Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка, Т. 1. М., 1973.
- Дарваш Г. Правила оркестровки. Будапешт, 1961.
- Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1991.
- Зряковский Н. Задачи по общему курсу инструментоведения. М., 1966.
- Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1963; М., 1976.
- Панайотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. М., 1973.
- Пейко Н. Пьесы-задачи и упражнения для симфонического оркестра. М., РАМ им. Гнесиных, 1989.
- Пистон У. Оркестровка. М., 1990.
- Практические задания по инструментовке, сборник (Бойко Э., Витачек Ф., Ларин А., Муравлев А., Пейко Н., Пьянков В., Семашко Ю., Чернов Г.). М., РАМ им. Гнесиных, 1985.
- Праут Э. Инструментовка. М., 1904.
- Раков Н. Задачи по инструментовке. М., 1975.
- Раков Н. Практический курс инструментовки. М., 1985.
- Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки // Полн. собр. соч., т. III. М., 1959.
- Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
- Шиндер Л. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. СПб, 2000.

5.2. Дополнительная литература

- Барсова И. Симфонии Малера.
- Беленов Л. Валторна.
- Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л., 1970.
- Браславский Д. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров.
- Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей.
- Веприк А. Трактовка инструментов симфонического оркестра.

- М., 1961.
- Видор Ш. Техника современного оркестра. М., 1938.
- Витачек Ф. Очерки по искусству оркестровки XIX века. М., 1979.
- Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных и вокально-инструментальных ансамблей.
- Геварт Ф. Руководство к инструментровке (в переводе П. Чайковского) // П. Чайковский. Полн. собр. соч., т. III. М., 1961.
- Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
- Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
- Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. М., 1981.
- Дудка Ф. Основы нотной графики. Киев, 1985.
- Дулова В. Искусство игры на арфе.
- Инструменты духового оркестра, сборник.
- Карс А. История оркестровки. М., 1990.
- Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому оформлению нотного текста. СПб., 2007.
- Клебанов Д. Искусство инструментровки.
- Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
- Музыкальные инструменты мира. Минск, 2001.
- Нюрнберг М. Нотная графика. Л., 1953.
- Оркестровые стили в русской музыке, сборник статей.
- Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр (4 тома). М., 1956.
- Сальников Г. Переложение симфонических произведений для духового оркестра.
- Свечков Д. Духовой оркестр.
- Финкельштейн Н. Некоторые проблемы оркестровки.
- Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004.
- Шахматов Н. Инструментровка для оркестров русских народных инструментов.
- Шишаков Ю. Инструментровка для русского народного оркестра. М., 2005.

Чтение симфонических партитур

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: воспитание высокообразованного, глубоко профессионального музыканта, в совершенстве владеющего техникой чтения и анализа симфонических партитур и знающего классическое наследие русской и зарубежной симфонической музыки.

Задачи дисциплины:

— формирование практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения и озвучивания его на фортепиано;

- формирование навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани;
- изучение типичных оркестровых составов, выразительных возможностей оркестровых групп и отдельных инструментов, принципов оркестровой драматургии;
- изучение принципов оформления партитур, особенностей нотации струнных, духовых и ударных инструментов;
- совершенствование умения серьезно и тщательно анализировать структуру музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, тональное, тембровое, ладовое, гармоническое, динамическое развитие;
- изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения и анализа симфонических партитур;
- развитие умения свободно ориентироваться в разнообразном репертуаре и оркестровых стилях русской и западноевропейской симфонической музыки, отбирая для своей дирижерской практики лучшие образцы классического и современного музыкального искусства;
- формирование творческой индивидуальности будущего дирижера, его высокого художественного вкуса.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижерского искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

<p>ПК–4. Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы исполнительства на фортепиано; – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; – накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера; – транспонировать произведение в заданную тональность;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах; – навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой или оркестровой партитуры.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторные (индивидуальные) занятия, самостоятельную работу, а также промежуточную и итоговую аттестации.

Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	1	2
Аудиторные (индивидуальные) занятия		16		

IV. Содержание дисциплины. Требования к промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема № 1. Введение. Классификация составов оркестров. Правила оформления ансамблевых, оркестровых партитур.

Виды классификации инструментов. Типичные оркестровые составы. Выразительные возможности оркестровых групп и отдельных инструментов. Принципы оркестровой драматургии. Правила оформления ансамблевых и оркестровых партитур. Особенности нотации струнных, духовых и ударных инструментов.

Тема № 2. Изучение альтового и тенорового ключей До.

Ключи «до». Назначение и разновидности ключей. Альтовый и теноровый ключи как наиболее часто используемые в симфонических партитурах. Особенности нотации в альтовом и теноровом ключах. Специфика чтения партий в ключах До. Соединение партий, написанных в различных ключах: Соль, Фа, До. Инструменты, нотируемые в альтовом и теноровом ключах.

Тема № 3. Изучение способов нотации флажолетов.

Звуковые особенности флажолетов. Своеобразная, не обогащенная вибрацией звучность флажолетов как выразительный колористический эффект. Типы флажолетов: натуральные, извлекаемые на открытой струне, и искусственные, которые получают на укороченной, прижатой пальцем струне. Флажолеты на щипковых инструментах (например, на арфе). Способы нотации флажолетов на разных инструментах.

Тема № 4. Чтение партитур струнных ансамблей.

Типичные составы (трио, квартет, квинтет, др.). Правила оформления ансамблевых партитур. Типы ансамблевой фактуры. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.

Тема № 5. Чтение партитур для струнного оркестра.

Типичные составы. Правила записи оркестровых партитур. Анализ оркестровой фактуры. Соотношение инструментов в струнном оркестре, определение их функциональной нагрузки.

Тема № 6. Транспонирующие инструменты. Строи В, А, Ф.

Освоение строев В, А, Ф. Инструменты, нотируемые в строях В, А, Ф. Соло транспонирующих духовых, ансамбли с нетранспонирующими инструментами, соединение различных строев. Постепенный переход от более простых примеров,

со скромной фактурой и ярко выраженной мелодической линией, к более насыщенной музыкальной ткани.

Тема № 7. Транспонирующие инструменты. Строи D, Es, E, G.

Изучение более редких строев D, Es, E, G и других. Инструменты, нотируемые в строях D, Es, E, G. Чтение соединений с ними строев B, A, F. Различные типы чтения партий транспонирующих инструментов.

Тема № 8. Чтение партитур духовых ансамблей.

Типичные составы (трио, квартет, квинтет, др.). Ансамбли из деревянных и медных духовых инструментов. Правила оформления ансамблевых партитур. Типы ансамблевой фактуры, ее специфика в духовом ансамбле. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.

Тема № 9. Чтение партитур смешанных ансамблей.

Варианты составов. Правила оформления партитур. Разновидности ансамблевой фактуры. Распределение оркестровых функций в смешанном ансамбле.

Тема № 10. Чтение партитур для камерного оркестра.

Типичные составы камерного оркестра. Специфика чтения партитур для камерного оркестра. Принципы чтения партии генерал-баса, партий солирующих инструментов. Формирование навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани.

Тема № 11. Чтение партитур для малого симфонического оркестра.

Варианты составов малого симфонического оркестра: малый без труб, малый с трубами. Правила записи оркестровой партитуры. Виды оркестровой фактуры, типичные оркестровые функции. Приемы переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано. Подробный анализ исполняемых произведений.

Тема № 12. Чтение партитур для большого симфонического оркестра.

Состав большого симфонического оркестра. Четыре группы инструментов. Дополнительные инструменты в составе большого симфонического оркестра. Воспитание способности мыслить оркестровыми группами, вычлняя в них основные оркестровые функции. Совершенствование умения серьезно и тщательно анализировать структуру музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, тональное, тембровое, ладовое, гармоническое, динамическое развитие.

4.3. Требования к промежуточной и итоговой аттестации

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся по курсу чтения и анализа симфонических партитур проводится в соответствии с действующим учебным

планом. Во время аттестаций тестируется степень усвоения обучающимся пройденного материала.

Формой промежуточной аттестации по курсу чтения и анализа симфонических партитур являются зачет в конце 2-го семестра.

На зачете обучающийся должен:

— исполнить на фортепиано выбранное и самостоятельно подготовленное ансамблевое или оркестровое произведение (или его фрагменты);

— подробно проанализировать данное сочинение (стиль и характер музыки, инструментальный состав, соотношение и оркестровые функции голосов, основные разделы формы и их тематическое наполнение, особенности фактуры, гармонии, приемов инструментовки, тонального, динамического, драматургического развития и т. п.);

— прочесть с листа предложенный комиссией отрывок из незнакомого оркестрового сочинения, по трудности соответствующий объему знаний и навыков, полученных при прохождении курса;

— продемонстрировать знание иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах;

— продемонстрировать знание учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения и анализа симфонических партитур.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной и учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

5.1. Основная литература

Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., 1966.

Аносов Н. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. М.–Л., 1951.

Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. Л., 1976.

Дудка Ф. Основы нотной графики. Киев, 1985.

Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому оформлению нотного текста. СПб., 2007.

Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины. СПб., 2000.

Нюрнберг М. Нотная графика. Л., 1953.

Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое пособие по чтению партитур. Вып. 1. М., 1976.

Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. Вып. 1. М., 1970.

5.2. Дополнительная литература:

- Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997.
- Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма. М., 2000.
- Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. М., 1972.
- Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л., 1970.
- Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М., 1978.
- Веприк А. Трактатка инструментов оркестра. М., 1961
- Ветлицына И. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII в. М., 1987.
- Видор Ш. Техника современного оркестра. М., 1938
- Витачек Ф. Очерки по искусству оркестровки XIX века. М., 1979
- Геварт Ф. Руководство к инструментовке // П. Чайковский. Полн. собр. соч., т. III. М., 1961.
- Глинка М. Заметки об инструментовке. М., 1954.
- Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
- Дарваш Г. Правила оркестровки. Будапешт, 1964.
- Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
- Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. М., 1981.
- Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1991.
- Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1966.
- Карс А. История оркестровки. М., 1990.
- Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
- Музыкальные инструменты мира. Минск, 2001.
- Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. М., 2003.
- Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 2. М., 2007.
- Оркестровые стили в русской музыке. Составитель В. Цытович. Л., 1987.
- Пистон У. Оркестровка. М., 1990.
- Праут Э. Инструментовка. М., 1904.
- Раков Н. Практический курс инструментовки. М., 1985.
- Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М., 1959.
- Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. В 4-х томах. М., 1956.
- Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004.
- Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962.

История оркестровых стилей

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: воспитание грамотного, образованного музыканта, освоившего историю оркестровых стилей, свободно ориентирующегося в русской

и западноевропейской симфонической музыке, в оркестровых стилях различных эпох, исторических периодов и отдельных композиторов.

Задачи дисциплины:

- формирование практических навыков, необходимых в будущей профессионально-педагогической деятельности;
- изучение этапов и путей развития симфонического оркестра;
- изучение типичных оркестровых составов, выразительных возможностей групп и их функций в оркестре, принципов оркестровой драматургии;
- изучение музыкального наследия различных эпох и оркестровых стилей, свободная ориентация в разнообразном репертуаре для симфонического оркестра;
- изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам истории оркестровых стилей.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторные (мелкогрупповые) занятия, самостоятельную работу, а также промежуточную и итоговую аттестации.

Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	1,2	–
Аудиторные (мелкогрупповые) занятия		12		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема № 1. Понятие о симфоническом оркестре.

Определение симфонического оркестра. Инструментальные группы, являющиеся обязательными компонентами симфонического оркестра. Состав групп деревянных духовых, медных духовых, ударных и струнных инструментов. Возникновение и главнейшие периоды развития симфонического оркестра.

Тема № 2. Возникновение инструментальной музыки. Зарождение и начальный этап развития оркестра. Конец XVI — XVII вв.

Инструментарий средневековья, эпохи возрождения и раннего барокко. Деятельность Дж. Габриели. Постепенный переход от ансамблевого к оркестровому музицированию. Принципы формирования оркестровых составов. Выделение струнных инструментов как основополагающих в оркестре. Возникновение оперы. Творчество К. Монтеверди. Развитие инструментальных средств в эпоху барокко. Партия basso continuo. Оркестровые сочинения А. Корелли. Оркестр в операх Ж.-Б. Люлли и Г. Перселла.

Тема № 3. Развитие оркестра в 1-й половине XVIII в.

Доклассический оркестр. Особенности оркестрового стиля И. С. Баха и Г. Ф. Генделя (симфоническое, оперное и ораториальное творчество). Жанр инструментального концерта в творчестве А. Вивальди. Переход к классицизму, связанный с преобладанием гомофонных жанров и типов фактур. Оперы Ж. Ф. Рамо.

Тема № 4. Формирование и эволюция классического оркестра. Середина XVIII — начало XIX в.

Отход от полифонически-линейного мышления. Исчезновение в большинстве сочинений basso continuo. Осознание тембровых, динамических и пространственных эффектов оркестра. Оперная реформа К. В. Глюка. Дальнейшее укрепление гомофонных форм в творчестве композиторов-классиков. Становление и утверждение в творчестве композиторов мангеймской школы, Й. Гайдна и В. А. Моцарта малого симфонического оркестра. Расширение оркестровых средств в творчестве Л. ван Бетховена, возникновение большого симфонического оркестра.

Тема № 5. Формирование романтического оркестра в 1-й четверти XIX в.

Прогрессирующее развитие оркестрового инструментария в эпоху романтизма. Осознание самостоятельности основных оркестровых групп. Усиление колористической стороны звучания оркестра. Симфонические партитуры Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена. Оперные партитуры К. М. Вебера, Дж. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. Мейербера. Оркестровка романтизма в связи с возникновением и приоритетом программности. Влияние программности на восприятие тембра. Переосмысление тембровых качеств традиционных инструментов. Усиление группы деревянных духовых видами инструментами: флейта пикколо, английский рожок, кларнет in Es, басовый кларнет, контрафагот.

Тема № 6. Развитие искусства оркестровки в середине XIX в.

Программный симфонизм Г. Берлиоза, его новации в инструментровке, фундаментальный труд «Большой трактат об инструментровке». Оркестровые сочинения Ф. Листа, сочетание «фортепианности» и подлинной оркестровой пространственности в его произведениях. Оперные романтические партитуры Дж. Верди, Ш. Гуно, Ж. Бизе. Симфонические романтические партитуры Ж. Бизе, С. Франка, К. Сен-Санса, А. Брукнера, И. Брамса. Возникновение хроматических медных инструментов, увеличение основных семейств духовых инструментов. Оркестровая реформа Р. Вагнера, ее связь с новым ощущением музыкального времени, влияние Вагнера на композиторов второй половины XIX века.

Тема № 7. Западноевропейский симфонический оркестр во 2-й половине XIX в.

Расцвет национальных симфонических школ во 2-й половине XIX в. Оркестровое творчество Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, Я. Сибелиуса, И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи. Позднеромантический оркестр. Симфонизм Г. Малера, его тяготение к большим составам оркестра, использование выразительных средств оркестра для раскрытия психологического содержания, тщательная детализация партитуры. Характерные черты оркестровки Р. Штрауса: расчет на чрезвычайно высокий технический уровень оркестрантов и дирижера; разнообразие оркестровой фактуры, ее сложность. Формирование импрессионистического оркестра, возникновение новых оркестровых красок. Симфонические произведения К. Дебюсси, М. Равеля.

Тема № 8. Основные направления и тенденции развития оркестровки в XX в.

Перемены в трактовке оркестра, возникновение новых выразительных средств, формирование множества новых художественных направлений. Огромное стилевое многообразие музыки XX в. Нестабильность состава исполнителей во многих сочинениях. Особенности трактовки инструментов в музыке XX в.: предельная эксплуатация всех технических ресурсов инструментов, концертное использование как принцип использования инструментов оркестра,

необычайное возрастание роли ударных инструментов, выявление «ударных» возможностей традиционных неударных инструментов, употребление необычных, старинных, народных, электромузыкальных инструментов. Оркестровые сочинения А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга, П. Хиндемита, К. Орфа, А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка, О. Мессиана, Б. Бриттена, Б. Бартока, Ч. Айвза, Дж. Гершвина, Л. Бернштейна, В. Лютославского, К. Пендерецкого, Х. Лахенманна.

Тема № 9. Оркестровое искусство в России в XVIII — начале XIX в.

Исторический обзор ансамблево-оркестрового исполнительства в России. Музыкальное искусство в эпоху Петра I. Рождение первого придворного оркестра. Возникновение роговых оркестров. Создание придворных (государственных), частных и домашних (крепостных) оркестров и театров. Первые русские оперы, музыка к драматическим спектаклям. Ф. Г. Волков, Д. Зорин, М. М. Соколовский, В. А. Пашкевич, Е. И. Фомин, О. А. Козловский, Д. С. Бортнянский, М. С. Березовский, А. А. Алябьев, А. Н. Верстовский, А. Е. Варламов.

Тема № 10. Формирование русской симфонической школы в 1-й половине XIX в.

М. И. Глинка как основоположник русской оркестровой школы. Основные черты глинкинского оркестра: максимальное использование чистых тембров, как сольных, так и групповых, резкие контрасты колорита, достигаемые сопоставлением чистых тембров, полная дифференциация функций трех основных групп (часто даже в tutti). «Заметки об инструментровке». Жанровый симфонизм в творчестве М. И. Глинки и его младшего современника А. С. Даргомыжского.

Тема № 11. Русская симфоническая музыка в середине — 2-й половине XIX в.

Особенности оркестровки композиторов-кучкистов М. А. Балакирева, Ц. А. Кюи, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова. Оркестр П. И. Чайковского. Линеарность и красочность, сочетание чистых тембров и применение изысканных тембровых микстов, тембровая дифференциация функций.

Тема № 12. Оркестровое искусство в России в конце XIX — 1-й половине XX вв.

Сочетание различных тенденций в русской симфонической музыке. Особенности трактовки оркестра, записи оркестровых партитур у различных композиторов. А. К. Лядов, С. И. Танеев, А. К. Глазунов, А. С. Аренский, В. С. Калинников, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр, Н. Я. Мясковский, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян.

Тема № 13. Особенности отечественной симфонической музыки середины — 2-й половины XX в.

Основные тенденции в современной отечественной оркестровой музыке. Индивидуальность исполнительских составов во многих сочинениях. Особенности трактовки традиционных инструментов, употребление необычных, старинных, народных, электромузыкальных инструментов. Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов,

В. А. Гаврилин, Э. В. Денисов, С. А. Губайдулина, А. Г. Шнитке, М. Вайнберг, А. С. Караманов, К. Караев.

Тема № 14. Современная русская симфоническая музыка.

Московская композиторская школа: Р. К. Щедрин, А. Я. Эшпай, В. Г. Кикта, Н. И. Пейко, Б. А. Чайковский, К. Е. Волков, Г. В. Чернов, А. И. Головин, А. Л. Ларин, А. А. Муравлев, В. В. Пьянков, Ю. Н. Семашко. Санкт-Петербургская композиторская школа: С. М. Слонимский, Б. И. Тищенко, Г. И. Уствольская.

4.3. Требования к промежуточной и итоговой аттестации

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся по курсу истории оркестровых стилей проводится в соответствии с действующим учебным планом. Во время аттестаций тестируется степень усвоения обучающимся пройденного материала.

Формой промежуточной аттестации по курсу истории оркестровых стилей является зачет в конце 1-го семестра.

На зачете обучающийся должен:

— ответить на теоретический вопрос об особенностях оркестрового стиля того или иного западноевропейского композитора, о специфической трактовке оркестра этим композитором, а также об эволюции оркестрового письма на примере его творчества;

— подробно проанализировать выбранное и самостоятельно подготовленное оркестровое произведение, указав особенности оркестрового письма данного автора;

— продемонстрировать знание иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах;

— продемонстрировать знание учебно-методической литературы, посвященной вопросам истории оркестровых стилей.

Формой итоговой аттестации по курсу истории оркестровых стилей является зачет в конце 2-го семестра.

На зачете обучающийся должен:

— ответить на теоретический вопрос об особенностях оркестрового стиля того или иного отечественного композитора, о специфической трактовке оркестра этим композитором, а также об эволюции оркестрового письма на примере его творчества;

— детально проанализировать выбранное и самостоятельно подготовленное оркестровое произведение (стиль и характер музыки, инструментальный состав, трактовка оркестровых групп и отдельных инструментов, нововведения в отношении состава оркестра, особенности оркестровой драматургии, наличие и соотношение оркестровых функций, типы оркестровой фактуры, принципы оркестровки, характерные приемы игры на инструментах, использование инструментальных эффектов, структура музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, особенности тонального, гармонического, динамического развития и т. п.);

— продемонстрировать обширные знания иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах;

— продемонстрировать свободное ориентирование в учебно-методической литературе, посвященной вопросам истории оркестровых стилей.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной и учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

5.1. Основная литература

- Банщикова Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997.
- Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л., 1970.
- Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М., 1978.
- Ветлицына И. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII в. М., 1987.
- Витачек Ф. Очерки по искусству оркестровки XIX века. М., 1979
- Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
- Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. М., 1981.
- Карс А. История оркестровки. М., 1990.
- Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
- Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. М., 2003.
- Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 2. М., 2007.
- Оркестровые стили в русской музыке. Составитель В. Цытович. Л., 1987.
- Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. В 4-х томах. М., 1956.
- Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004.
- Цуккерман В. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. М., 1957.
- Цуккерман В. Тембр и фактура (Музыкально-теоретические очерки и этюды). Вып. 2. М., 1975.

5.2. Дополнительная литература

- Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. М., 2005.
- Барсова И. Симфонии Малера.
- Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма. М., 2000.
- Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. М., 1972.
- Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., 1961
- Видор Ш. Техника современного оркестра. М., 1938
- Геварт Ф. Руководство к инструментовке // П. Чайковский. Полн.

- собр. соч., т. III. М., 1961.
- Глинка М. Заметки об инструментровке. М., 1954.
- Дарваш Г. Правила оркестровки. Будапешт, 1964.
- Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
- Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1991.
- Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1966.
- Клебанов Д. Искусство инструментровки. Киев, 1972.
- Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах. М., 1975.
- Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. М., 1972.
- Пистон У. Оркестровка. М., 1990.
- Праут Э. Инструментровка. М., 1904.
- Раков Н. Практический курс инструментровки. М., 1985.
- Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М., 1959.

Работа над музыкальным спектаклем

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Работа над музыкальным спектаклем» – подготовка высокопрофессионального дирижера музыкального театра, руководителя творческого коллектива, обладающего глубокими знаниями, крепкими навыками и опытом практической работы.

Задача дисциплины:

- выработка обучающимися практических профессиональных навыков и умений в процессе подготовки и работы над музыкальным (оперным) спектаклем;
- осмысление задач, стоящих перед дирижером на различных этапах репетиционной работы при подготовке спектакля;
- получение практического опыта в процессе дирижирования репетициями и спектаклями оперной студии.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;

	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Структура дисциплины «Работа над музыкальным спектаклем» состоит из ряда связанных между собой звеньев, каждое из которых определяет конкретную форму работы обучающегося. Таковыми являются:

- индивидуальные практические занятия в классе с преподавателем;
- создание междисциплинарных связей на основе изучения учебного музыкального материала других дисциплин;
- самостоятельные занятия обучающегося.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	2	-
Индивидуальные занятия		12		

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Практические занятия

На практических занятиях обучающиеся учатся применять полученные знания, вырабатывают навыки репетиционной и исполнительской работы оперного дирижера, этику профессионального общения в театральном коллективе.

Основные виды практической работы:

1. Посещение и проведение уроков, спевков, сценических репетиций в оперном классе
2. Подготовка и разучивание оперных партий с певцами-вокалистами
3. Ввод певцов в спектакли оперной студии
4. Проведение спевков и оркестровых репетиций в оперной студии
5. Работа над навыками суфлирования на оркестровых репетициях и спектаклях оперной студии

6. Работа над навыками передачи ауттакта хору, солистам, оркестру за сценой
7. Ассистирование дирижеру, музыкальному руководителю спектакля (подготовка нотного материала, корректура оркестровых партий, проведение отдельных спевков и репетиций, вводы в спектакль и т.д.)
8. Дирижирование репетициями, оперными спектаклями, развернутыми оперными отрывками

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа неотъемлемая часть образования и самообразования на всем протяжении обучения. По плану, составленному педагогом, обучающийся изучает оперные сцены, отрывки и действия из опер. Как правило, это фрагменты из опер, идущих в оперном классе и оперной студии Академии. Таким образом, обучающийся постепенно готовится к самостоятельным практическим занятиям и репетициям. Важнейшей частью самостоятельной работы обучающегося является посещение уроков, спевков, сценических и оркестровых репетиций, наблюдение за работой солистов-вокалистов, концертмейстера, хормейстера, дирижера, режиссера, художника.

Виды самостоятельной работы:

1. Написание реферата объемом 20 - 24 стр., подготовка справочных материалов к оперному (музыкальному) спектаклю.
Темы, рекомендуемые для реферата:
 - а) «Работа одного из известных дирижеров над оперным спектаклем». Например, «Работа А.М. Пазовского над оперой «Кармен»»
 - б) «Сравнительный анализ двух различных постановок одного и того же спектакля». Например, «Сравнительный анализ постановки оперы «Евгений Онегин» в Большом театре в 1944 году (А. Мелик-Пашаев, Б. Покровский) и в 2006 (А. Ведерников, Д. Черняков)»
2. Самостоятельное изучение оперных партитур
Оперы, рекомендуемые для самостоятельного изучения:
 - а) В. Моцарт «Свадьба Фигаро»
 - б) Д. Верди «Травиата»
 - в) Ж. Бизе «Кармен»
 - г) П. Чайковский «Евгений Онегин»
 - д) С. Прокофьев «Дуэнья»

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний обучающегося установлен в соответствии с рабочим учебным планом.

Аттестация проводится в виде дирижирования оперными отрывками, оперными сценами, актами опер в оперном классе с участием концертмейстера, певцов-вокалистов, режиссера, либо на оркестровых репетициях и спектаклях

Оперной студии. В процессе дирижирования оперным отрывком (спектаклем) обучающийся должен продемонстрировать исчерпывающее знание музыкального материала (партитуры), стиля исполняемого оперного отрывка. Обязательным условием является показ всех вступлений, обеспечение ансамбля и баланса звучания оркестра, хора и певцов. Исполняемые отрывки должны соответствовать художественной концепции, предложенной в процессе работы режиссером и музыкальным руководителем.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных, а также доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической): партитурами, оркестровыми партиями, клавирами оперных произведений, аудио-видеофондами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы.

Рекомендуемые к изучению музыкальные спектакли

Чайковский П.И. «Евгений Онегин»
Чайковский П.И. «Пиковая Дама»
Чайковский П.И. «Иоланта»
Рахманинов С.В. «Алеко»
Римский-Корсаков Н.А. «Майская ночь»
Моцарт В. «Свадьба Фигаро»
Моцарт В. «Дон Жуан»
Моцарт В. «Так поступают все»
Пуччини Дж. «Богема»
Пуччини Дж. «Джанни Скикки»
Верди Дж. «Травиата»
Доницетти Г. «Дон Паскуале»
Доницетти Г. «Любовный напиток»
Россини Дж. «Севильский цирюльник»
Николаи О. «Виндзорские проказницы»
Чимароза Д. «Тайный брак»
Перголези Д.Б. «Служанка-госпожа»
Прокофьев С.С. «Дуэнья»
Орф К. «Умница»
Щедрин Р.К. «Не только любовь»

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература

Станиславский К.С. «Беседы в студии Большого театра» М., 1947
«Станиславский – реформатор оперного искусства» редактор Ю.С. Калашников, М., 1988

Шалапин Ф.И. «Статьи, высказывания, воспоминания» тт. 1, 2 М., 1957-58
Акулов Е.А. «Оперная музыка и сценическое действие» М., 1978
Прибегина Г.А. «Николай Семенович Голованов» М., 1990
Покровский Б.А. «Размышления об опере» М., 1979
Кристи Г.В. «Работа Станиславского в оперном театре» М., 1952
Горчаков Н.М. «Режиссерские уроки Станиславского» М., 1952
Голованов Н. Сборник статей и воспоминаний. М., 1982
Самосуд С.А. «Статьи, воспоминания, письма» М., 1984
Пазовский А.М. «Дирижер и певец» М., 1959
Пазовский А.М. «Записки дирижера» М., 1966
Мелик-Пашаев А.Ш. «Звучание жизни» М., 1989
Мелик-Пашаев А. Ш. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1976
«Натан Рахлин Статьи Интервью Воспоминания» Редакция Г.Я. Юдиной,
М., 1990
Хайкин Б.Э. «Беседы о дирижерском ремесле» М., 1984
Тилес Б. Дирижёр в оперном театре. Л., 1974
Ярустовский Б.М. «Драматургия русской оперной классики» М., 1953

б) Дополнительная литература

Аносов Н. П. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания / сост. В. П. Варунц. М., 1978 г.
Ансерме Э. Беседы о музыке. Л., 1976 г.
Берлиоз Г. Дирижёр оркестра. М., СПб., 1893 г.
Бернштейн Л. Музыка всем. М., 1978 г.
Вагнер Р. О дирижировании. СПб., 1900 г.
Вальтер Б. О музыке и музицировании. // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1. М., 1962 г.
Вальтер Б. Тема с вариациями // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 4. М., 1969 г.
Вейнгартнер Ф. Дирижёр // Дирижёрское исполнительство. М., 1976 г.
Вейнгартнер Ф. О дирижировании. Л., 1927 г.
Вуд Г. О дирижировании. М., 1958 г.
Гаук А. Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания современников. М., 1972 г.
Гинзбург Л. М. Дирижёрское исполнительство. М., 1975 г.
Гинзбург Л. Избранное. Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. М., 1982 г.
Глинский М. Очерки по истории дирижёрского искусства (Музыкальный современник – 1916 г., № 3).
Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. М., 1980 г.
Искусство Артура Тосканини. Воспоминания. Биографические материалы. Л., 1974 г.
Канерштейн М. Вопросы дирижирования. М., 1972 г.
Лайнсдорф Э. В защиту композитора: Альфа и омега искусства интерпретации. М., 1988 г.
Лист Ф. Письмо о дирижировании // В кн.: Лист Ф. Избранные статьи. М., 1959 г, стр. 157-159.
Малер Г. Письма. Воспоминания. М., 1964 г.

Малько Н. А. Воспоминания. Статьи. Письма. Л., 1972 г.
Малько Н. Основы техники дирижирования. М., 1965 г.
Мусин И.А. Техника дирижирования. Л., 1967 г.
Мусин И.А. О воспитании дирижёра. Л., 1986 г.
Поздняков А. Дирижёр-аккомпаниатор. Некоторые вопросы оркестрового аккомпанемента. М., 1975 г.
Рахлин Н. Статьи. Интервью. Воспоминания. М., 1990 г.
Рождественский Г. Дирижёрская аппликатура. М., 1974 г.
Рождественский Г. Мысли о музыке. М., 1976 г.
Светланов Е. Ф. Музыка сегодня М., 1976 г, 1979 г, 1986 г.
Стоковский Л. Музыка для всех нас. М., 1959 г, 1963 г.
Туманина Н.В. Чайковский и музыкальный театр. М., 1961 г.
Цыпин Г.М. 15 бесед с Е. Г. Светлановым. М., 1995 г.

Аудио и видео материалы

Д. Россини «Севильский цирюльник», Оркестр всесоюзного радио, дирижер С.Самосуд, исполнители - И.Козловский, М.Рейзен, И.Бурлак, В.Фирсова

М.Глинка «Руслан и Людмила», Большой театр, дирижер К.Кондрашин, исполнители - В.Фирсова, Г.Нелепп, И.Петров, С.Лемешев

М.Глинка «Иван Сусанин», Большой театр, дирижеры А.Мелик-Пашаев, В.Небольсин, солисты - М.Михайлов, Н.Шпиллер, Г.Нелепп

М.Мусоргский «Борис Годунов», Большой театр, дирижер Н.Голованов, солисты - А.Пирогов, М.Михайлов, Г.Нелепп, М.Максакова, И.Козловский

П.Чайковский «Пиковая дама», Большой театр, дирижер М.Эрмлер, солисты - В.Атлантов, В.Левко, Т.Милашкина, М.Касрашвили

П.Чайковский «Евгений Онегин», Большой театр, дирижер М.Эрмлер, солисты - Т.Милашкина, Т.Синявская, Ю.Мазурок, В.Атлантов, Е.Нестеренко

В.Моцарт «Дон Жуан», Венский филармонический оркестр, дирижер В.Фуртвенглер, солисты - Ч.Сьепи, Э.Грюммер, Э.Шварцкопф, О.Эдельман

Д.Верди «Травиата», Нью-Йоркский симфонический оркестр, дирижер А.Тосканини, солисты - Л.Альбанезе, Р.Меррил, Ж.Перче

Д.Верди «Набукко», театр Ла Скала, дирижер Р.Мути, солисты - Р.Брузон, Г.Димитрова, П.Бурчуладзе

В.Моцарт «Дон Жуан», Западноберлинский филармонический оркестр, дирижер Г.Караян, солисты - С.Рэмей, П.Бурчуладзе, К.Бэтл, Ф.Фурланетто

В.Моцарт «Свадьба Фигаро», Венский филармонический оркестр, дирижер Г.Караян, солисты - Ю.Сена, Э.Кунц, Д.Лондон, Э.Шварцкопф

В.Моцарт «Свадьба Фигаро», Метрополитен Опера, дирижер Д.Ливайн, солисты - Ч.Бартоли, Р.Флеминг, Б.Терфел, Д.Крофт

Д.Пуччини «Богема», театр Ла Скала, дирижер Г.Караян, режиссер Ф.Дзеффирелли, солисты - М.Френи, Л.Мартина, Д.Раймонди

Работа с хором

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - практическая подготовка к самостоятельной работе с любительскими и профессиональными хоровыми коллективами.

Задачи практики:

- расширить общий музыкальный кругозор посредством ознакомления с сочинениями различных стилей и жанров;
- углубить профессиональные знания в процессе дирижерской практики;
- сформировать и развить у обучающегося умение самостоятельно разучивать хоровое произведение;
- усовершенствовать специальные (хормейстерские) навыки обучающегося;
- обучить методам вокально-хоровой работы.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-1. Способен дирижировать хорами или оркестрами	<i>Знать:</i> – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата;
	<i>Уметь:</i> – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;

	<i>Владеть:</i> – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.
<p style="text-align: center;">ПК-2</p> Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	1	36	2	-
Контактная работа		8		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Дисциплина «Работа с хором» играет важную роль в становлении и дальнейшем развитии профессиональных навыков дирижера. Практика проводится в форме аудиторных занятий. Организационно-методическое руководство практикой осуществляется руководителем хорового класса, в обязанности которого входит:

1. постоянное наблюдение за работой обучающихся, посещение репетиций;

2. анализ репетиций и оказание методической помощи обучающимся по вопросам репетиционного процесса;

3. планирование и организация проведения зачета.

Процесс обучения направлен на активизацию самостоятельной работы обучающихся и повышение его творческой инициативы. На хоровых занятиях происходит активное музицирование и формирование профессионального общения. В ходе практики обучающийся в качестве дирижера учится распевать хор, работать над строем, ансамблем, дыханием, дикцией, тембром, а в качестве поющего хормейстера совершенствует свои вокально-хоровые навыки: певческое дыхание, правильное звукообразование, дикцию, умение петь в ансамбле.

Обучение основано на изучении лучших образцов отечественной и зарубежной хоровой музыки а capella и с сопровождением, воспитывающих художественный вкус обучающегося, и направлено на обогащение круга музыкальных впечатлений и формирование активного творческого мышления будущих специалистов.

Репертуар формируется из сочинений различных музыкальных стилей: эпохи Возрождения, западно-европейское барокко, раннего и позднего романтизма, русской музыки XIX-XX в.в., современной зарубежной и отечественной музыка (2-я пол. XX в. - начало XXI в) и т.д.

Под руководством преподавателей специального класса «Дирижирование» и руководителя хорового класса обучающиеся составляют репертуар, который утверждается на кафедре. При утверждении репертуара следует сохранять индивидуальный подход к каждому обучающемуся и учитывать вокально-технические возможности и состав хора. Выбранное сочинение должно способствовать профессиональному росту обучающегося, соответствовать уровню его музыкальной и дирижерской подготовки.

Практика работы с хором способствует активизации коммуникативных способностей обучающихся. В ходе занятий обучающийся приобретает умение контролировать и оценивать свои действия, гибко и дипломатично влиять на поведение исполнителей, реагировать на их эмоциональное состояние и отношение к замечаниям, чувствовать степень внимания, находить правильную манеру общения с коллективом. Немаловажную роль играет владение обучающимся выразительной речью и способность вызывать в певцах состояние творческого подъема. Дирижерская практика дает возможность обучающимся повысить уровень своего профессионального мастерства и личностных качеств: усовершенствовать мануальную технику и коммуникативные качества, формировать артистизм.

Концертные выступления, в которых обучающиеся принимают участие в качестве дирижеров, проходят каждый семестр и демонстрируют уровень дарования каждого обучающегося и его успехи.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачет проводится в 2 семестре. Форма творческого отчета обучающегося перед кафедрой - выступление в концерте: исполнение произведений, разученных с хором в течение двух семестров. Аттестация по итогам практики осуществляется кафедрой на основании дирижирования в концерте и отзыва руководителя практики.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы.

а) Основная литература

4. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. М., 2007.
5. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. 2-е изд., испр., доп. М., 2010.
6. Семенюк В. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства. М., 2008.

б) Дополнительная литература

1. Анисимов А. Дирижёр-хормейстер. Л., 1976
2. Мусин И. Техника дирижирования. Л., 1967
3. Багриновский М. Основы техники дирижирования. М., 1963
4. Живов В. Теория и практика работы с хором. М., 1998.
5. Казачков С. От урока к концерту. Казань, 1990
6. Малько Н. Основы техники дирижирования. Л., 1965.
7. Сивизьянов А. Проблемы мышечной свободы дирижёра хора. М., 1983
8. Сивизьянов А. Дирижёрское выражение музыкальных элементов и стилей. Шадринск, 1997
9. Уколова Л. Дирижирование. М., 2003
10. Leeman D. How to conduct music: A primer for beginners [Электронный ресурс] // URL: <http://musicedforall.com/how-to-conduct-music-a-primer-for-beginners/>

в) Перечень музыкальных произведений

Хоры a cappella:

- Алябьев А. «В танце»
Аркадельт Я. «Ave Maria»
Архангельский А. «Милосердия двери»
Архангельский А. «Ныне отпускаеши»
Балакирев М. «Свыше пророцы»
Бойко Р., сл. А. Дементьева. «Ты ушла вместе с дождем»
Бойко Р., сл. А. Пушкина. «Пробуждение»
Бойко Р., сл. Ф. Тютчева. «Чародейкою-зимой»

Бойко Р., сл.А.Пушкина. «Виноград»
Брамс И. «Розмарин»
Виктория Т. «Aue Maria»
Глинка М., сл.А.Машистова. «Патриотическая песня»
Гуно Ш. «Aue verum»
Евграфов Ю., сл.И.Бродского. «Кафе «Неринга» из оратории «Осенний крик ястреба»
Даргомьжский А. «Петербургские серенады»
Ипполитов-Иванов М., перевод с немецкого М.Михайлова. «Ночь»
Калинников Викт., сл.В.Жуковского. «Жаворонок»
Калинников Викт., сл.Н.Соколова. «Проходит лето»
Калистратов В., сл.А.Прокофьева. «Люблю березу русскую»
Клюев Е., сл.Г.Лагздыня. «Полюшко»
Кюи Ц., сл.Я.Полонского. «Тишь»
Кюи Ц., сл.Д.Ратгауза. «Неразгаданный сон»
Кюи Ц. «Васильки на полях»
Кюи Ц., сл.Ф.Сологуба. «Сокрытая красота»
Мендельсон-Бартольди Ф., сл.Уланда Л. «Грезы»
Мендельсон-Бартольди Ф., сл.Уланда Л. «Хвала весне»
Мендельсон-Бартольди Ф., сл.Уланда Л. «Предчувствие весны»
Мендельсон-Бартольди Ф., сл.Уланда Л. «Праздник весны»
Николаев А., сл.А.Пушкина. « Цветы последние»
Никольский А., сл.Н.Шрейтера. «Раненый орел»
Парцхаладзе М., сл.Б.Купитишвили. «Озеро»
Парцхаладзе М., сл.Т.Эристави. «Февраль или май?»
Проснак К. «Баркарола»
Пуленк Ф., сл.Элюара П. «Прекрасная и похожая» Рубинштейн А. «Гномы»
Салманов В., сл.Н.Хикмета, перевод Н.Глазкова. «Лев в железной клетке»
Свиридов Г., сл.А.Пушкина. «Где наша роза, друзья мои?»
Свиридов Г. «Покаяние блудного сына» из цикла «Песнопения и молитвы»
Свиридов Г. «Старинный танец»
Снетков Б., сл.Т.Тетцоева. «У подножия Казбека»
Хиндемит П., сл.Рильке Р. «Лань»
Танеев С., сл.А.Фета. «Венеция ночью»
Танеев С., сл.А.Фета. «Серенада»
Трубачев С., сл.М.Лермонтова. «На севере диком»
Фалик Ю., сл.И.Михайлова. «Невская акварель»
Фалик Ю., сл.Д.Кедрина. «Улетают птицы за море»
Флярковский А., сл.М.Исаковского. «Дуб»
Флярковский А., сл.Марко Поло. «Утро» и «Ночь» из цикла «Контрасты»
Флярковский А., сл.В.Федорова. «Над ручьем»
Чайковский П., сл.Н.Цыганова. «Не кукушечка во сыром бору»
Чесноков П., сл.народные. «За рекою за быстрой»
Шебалин В., сл.М.Лермонтова. «Утес»
Шебалин В., сл.М.Танка. «Березе»
Шебалин В., сл.М.Лермонтова. «Парус»
Щедрин Р., сл.А.Твардовского. «К вам, павшие»

Щедрин Р., сл.А.Твардовского. «Прошла война»

Щедрин Р. «Ива-ивушка»

Шуман Р, сл.Рюккерта Ф. «Доброй ночи»

Хоры с сопровождением:

Бах И. Страсти по Иоанну (хоровые номера), Магнификат (отдельные номера)

Берлиоз Г. Торжественная месса: №№7,8

Брукнер А. Реквием (отдельные номера)

Гайдн Й. Nelson messa (отдельные номера)

Гайдн Й. Оратория «Сотворение мира»: №11

Гендель Г. Мессия: №26

Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: хоры «Ах, ты, свет Людмила», «Не проснется птичка»

Моцарт В. Опера «Идоменей»: заключительный хор 2-го действия

Моцарт В. Литания.

Моцарт В. Реквием (отдельные номера)

Мусоргский М. Симфонические хоры

Онеггер А. Жанна д'Арк на костре: №10-11.

Прокофьев С. Заключительный хор их оперы «Война и мир», хоры из кантаты «Александр Невский»

Пуленк Ф. Stabat mater (отдельные номера)

Пуленк Ф. Кантата «Засуха»: 3-я часть. «Покинутая деревня».

Равель М. Опера «Дитя и волшебство»: хор пастухов и пастушек

Рахманинов С. Три русские песни, хоры из оперы «Алеко»

Римский-Корсаков Н. Хоры из опер: Садко», «Сказка о царе Салтане», «Майская ночь» Россини Дж. Опера «Вильгельм Телль» (отдельные хоры) Свиридов Г.

Курские песни

Сметана Б. Опера «Проданная невеста». I действие: Хор народа. II действие: хор в корчме. Опера «Две вдовы»: вступительный хор Сметана Б. «Чешская песня»

Танеев С. Хоры из оперы «Орестея»

Форе Р. Реквием (отдельные номера)

Хиндемит П. Опера «Матис-художник»: хор из 2-й картины I действия и хор из 6-й картины

Чайковский П. Хоры к спектаклю по сказке А.Островского «Снегурочка», хоры из

опер: «Опричник», Мазепа», «Евгений Онегин», «Пиковая дама»

Чайковский П. Кантата «Москва» (хоровые номера)

Шуберт Ф. Месса G-dur: Kyrie, Credo

Шуман Р. Реквием: №3

Щедрин Р. Маленькая кантата из оперы «Не только любовь»

г) Рекомендуемые нотные сборники:

1. Библиотека студента-хормейстера. Выпуски разных лет.
2. Библиотека хормейстера. Выпуски разных лет.
3. Калининков В. Хоры без сопровождения. - М.,1970
4. Кюи Ц. Избранные хоры. / Сост.Б.Селиванов. - М.,1976
5. Пуленк Ф. Хоры. - М.,1968

6. Сборник "На божественной литургии". / Сост.Л. Лобыкин. - М.,1992
7. Там неба осветленный край. Хоры советских композиторов. - М.,1976
8. Танеев С. Избранные хоры без сопровождения./Сост. К.Ольхов. - Л., 1982
9. Хоровая миниатюра. Вып.1-10. - М.,1979-1985
10. Чайковский П. Хоры без сопровождения. - М.,1981
11. Шуман Р. Избранные хоры. /Сост. Н.Лебедева. - М.,1976

Методика репетиционной работы

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Методика репетиционной работы» является подготовка дирижёра, умеющего профессионально планировать и осуществлять репетиционную работу с симфоническим оркестром и камерным ансамблем, владеющего комплексом методов, приемов, навыков репетиционной работы.

Задачами дисциплины является:

- развитие профессиональных навыков работы со всеми разновидностями состава симфонического оркестра и инструментального ансамбля;
- обобщение и углубление базовых знаний по технике дирижирования;
- изучение опыта репетиционной работы, накопленного выдающимися дирижёрами;
- создание теоретической и практической базы для самостоятельной работы над партитурой и её звуковым воплощением симфоническим оркестром;
- развитие навыков планирования репетиционной работы;
- изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам работы с симфоническим оркестром.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-3. Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; <p><i>Уметь:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Структура дисциплины «Методика репетиционной работы» состоит из ряда связанных между собой звеньев, каждое из которых определяет конкретную форму работы обучающегося. Таковыми являются:

- лекционные (групповые и мелкогрупповые) занятия;
- создание междисциплинарных связей на основе изучения учебного музыкального материала других дисциплин;
- самостоятельное изучение обучающимся тем данного курса.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен

Общая трудоемкость	2	72	2	-
Аудиторные занятия		8		

IV. Содержание дисциплины.
Требования к текущей и промежуточной аттестации
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1. Цели и задачи курса

Разновидности оркестрового состава. Основы профессионального планирования и проведения репетиционной работы с оркестром. Общие сведения о четырёх этапах репетиционной работы. Виды репетиционной работы.

Раздел II

**ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ДИРИЖЁРСКОГО ИСКУССТВА И ИСКУССТВА
ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

Темы 2.1. – 2.2 Вопросы теории дирижёрского искусства

История становления дирижирования как профессии. Значение представителей романтической школы в формировании теории и технологии дирижирования. Исполнительские принципы в дирижёрском искусстве XIX – начала XX столетия.

Обучение симфоническому дирижированию в России. Современный уровень дирижёрского исполнительства. Современный симфонический оркестр. Роль дирижёра в процессе воспитания симфонического оркестра. Личность дирижёра как определяющая для исполнительского процесса.

Темы 2.3. – 2.4 Вопросы дирижерской интерпретации

Интерпретация как высшее выражение творческого взаимодействия дирижёра и оркестра. Обзор проблем стилистики интерпретации оркестровой и оперной музыки барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, ведущих направлений современной музыки. Проблема интерпретации в современной музыке. Жанрово-стилистические особенности воплощения современной музыки.

Триада: композитор – исполнитель – слушатель и дирижерское исполнительство. Дирижёрская интерпретация как искусство выявления содержания и комплекса выразительных средств произведения.

Раздел III

ЭТАПЫ И ВИДЫ РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема 3. Этапы и виды репетиционной работы

Подготовительный этап. Самостоятельная работа дирижёра над партитурой, её всесторонний анализ: историко-стилистический, музыкально-теоретический (тематизм, особенности формообразования, фактуры, ладотональности, оркестрового письма), исполнительский (образный строй, драматургия) и т.д. Принципы формирования собственной интерпретации. Выбор исполнительских средств. Планирование репетиционного процесса, учёт степени сложности произведения, уровня исполнительского мастерства коллектива, количества репетиций, объёма программы и т.п.

Тема 3.2 Начальный этап.

Краткая информация о сочинении: стилистические особенности, история создания и исполнения, обстоятельства и сроки репетиционной работы, исполнительский план. Проигрывание произведения или всей программы (темпы могут быть приближены к авторским).

Тема 3.3 Основной этап.

Способы реализации дирижёром своей интерпретации. Конкретизация и уточнение исполнительских средств (штрихи, аппликатура, нюансировка, распределение кульминаций и др.). Виды репетиционной работы: групповые репетиции первых и вторых скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов, деревянных духовых, медных духовых и ударных инструментов; индивидуальная работа дирижёра или концертмейстеров групп над оркестровыми партиями. Чередование по мере необходимости индивидуальных, групповых и общих репетиций.

Тема 3.4 Завершающий этап.

Способы достижения полной исполнительской свободы. Выявление драматургии, образности, основной идеи сочинения. Работа над культурой звука, звуковым и тембровым балансом. Прогоны частей сочинений и программы в целом. Генеральная репетиция. Приёмы преодоления психологического напряжения коллектива, связанного с концертным исполнением. Организация концертов для обыгрывания программы и достижения психологической стабильности.

Раздел IV

СОДЕРЖАНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 4.1. – 4.2 Содержание репетиционного процесса

Методика проведения репетиции. Организация формы сочинения как процесса. Перспективные задачи репетиционной работы как основа процесса непрерывного профессионального совершенствования музыкантов оркестра.

Профессиональный, учебный и любительский оркестры: характеристика, особенности. Общий баланс звучания и ансамбль внутри партий оркестра

Работа над синхронностью исполнения агогических отклонений.

Приёмы штриховой и артикуляционной работы. Приёмы достижения разнообразия динамической шкалы. Штриховые, динамические, артикуляционные приёмы в условиях исполнения произведений различных стилевых направлений. Фразировка и стилистика.

Особенности работы над различными видами оркестровой фактуры: аккомпанемент певцам, инструментам, хору. Достижение ансамбля между оркестром и солистами.

Тема 4.3 Специфика оркестрового исполнительства

Оркестр как коллектив высококвалифицированных исполнителей и его особенности. Проблема аутентичности исполнения. Опыт исполнения партитуры ведущих мастеров дирижёрского искусства. Ретуши в оркестровом исполнительстве: целесообразность, стилистическая обусловленность.

Роль традиции в оркестровом исполнительстве. Традиция и штамп. Целесообразность купюр. Купюры в различной стилистике.

Тема 4.4 Психологические и организационные особенности репетиционной работы с оркестром

Психологические особенности работы с оркестром. Индивидуальный подход дирижёра к музыканту оркестра. Этика профессиональных отношений музыкантов оркестра. Дирижёр оркестра как воспитатель коллектива единомышленников. Творческая дисциплина музыкантов оркестра. Самодисциплина дирижёра.

Организация и координация работы дирижёра, концертмейстеров оркестра и его групп, инспектора, библиотекаря. Художественный совет коллектива. Цель воспитательной работы, создание необходимых условий для совместного творчества. Психологическая подготовка коллектива к выступлению. Обсуждение с коллективом результатов выступления.

Раздел V

АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 5.1. – 5.3 Анализ типичных ошибок репетиционного процесса

Вводный раздел: о типичных ошибках начинающих дирижёров в ходе планирования и осуществления репетиционного процесса.

Интерактивное обсуждение видеозаписей репетиций, проводимых учащимися с оркестром. Замечания могут высказывать не только педагог, но и слушатели курса. Учащийся должен осознать меру воздействия своих приёмов работы, а также

непосредственно мануальной техники на оркестр, получить рекомендации о способах усовершенствования навыков планирования и осуществление репетиционного процесса, мануальной техники.

Раздел VI

РЕПЕРТУАР СИМФОНИЧЕСКОГО И КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА

Тема 6.1 Репертуар симфонического и камерного оркестра

Планирование репертуарной политики коллектива. Основные критерии оценки репертуара: доступность для освоения, необходимое разнообразие форм, жанров, стилей, профессионализм авторов, высокий художественный вкус. Принципы формирования программ концертов: по контрасту, по тематике и подготовленности аудитории к восприятию. Расширение репертуара за счет введения солистов-вокалистов и инструменталистов. Использование синтеза музыки, литературы, света и других средств сценического оформления. Творческое содружество с другими творческими коллективами (хореография, хоры, художественное слово). Основные пути поиска нового репертуара.

Проблемы выстраивания репертуара и концертных программ оркестра. Специфика подбора репертуара в зависимости от состава оркестра. Проблема репертуара гастролирующего коллектива.

Вопросы сочетания сочинений в концертной программе. Принципы выстраивания концертной программы.

Обзор партитур для симфонического и камерного оркестров различных стилевых направлений отечественных и зарубежных композиторов.

Примерный список сочинений:

Эпоха барокко: К. Монтеверди, Ж. Люлли, Г. Гендель, И. Бах;

Классицизм: Х. Глюк, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен;

Эпоха романтизма: Ф. Шуберт, К. Вебер, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Лист, Г. Берлиоз, И. Брамс, Р. Штраус;

Импрессионизм: К. Дебюсси, М. Равель, П. Дюка, М. де Фалья;

Экспрессионизм: Г. Малер, А. Брукнер;

Додекафония (серийная техника): А. Берг, А. Шёнберг, А. Веберн;

Русские композиторы: М. Глинка, М. Балакирев, М. Мусоргский, А. Бородин, Ц. Кюи, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, А. Глазунов, А. Лядов, А. Аренский, А. Скрябин, С. Рахманинов;

Советские композиторы: Н. Мясковский, Н. Метнер, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Ю. Шапорин, А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Т. Хренников, Г. Свиридов, Б. Чайковский, В. Гаврилин, А. Эшпай, Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний обучающихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом.

2 семестр (зачет):

- устный ответ по пройденным темам курса;
- устный разбор произведения из списка обязательного репертуара для симфонического оркестра и обоснование плана репетиций этого сочинения с оркестром.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине, к аудио- и видеозаписям.

Список рекомендованной литературы

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Анисимов А. Дирижёр-хормейстер. Л., 1976
2. Мусин И. Техника дирижирования. Л., 1967
3. Багриновский М. Основы техники дирижирования. М., 1963
4. Безбородова Л. Дирижирование. М., 1985
5. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. М., 1975
6. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967
7. Казачков С. От урока к концерту. Казань, 1990
8. Малько Н. Основы техники дирижирования. Л., 1965.
9. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. Л., 1984
10. Сивизьянов А. Дирижёрское выражение музыкальных элементов и стилей. Шадринск, 1997
11. Уколова Л. Дирижирование. М., 2003
12. Leeman D. How to conduct music: A primer for beginners

б) дополнительная литература:

1. Арнонкур Н. Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди. Пер. с нем. - М., 2005.
2. Вальтер Б. О музыке и музицировании. М., 1962.
3. Дирижёрское исполнительство / Под редакцией Л. Гинзбурга. М., 1975.
4. Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования. Психология. Теория. Практика. – СПб., 1993.
5. Кондрашин. Мир дирижёра. Мир дирижера. Л., 1976.
6. Михайлов М. Стиль в музыке. Исследование. Л., 1981.
7. Мусин И. Техника дирижирования. Л., 1967.
8. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. М., 2007.
9. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967.
10. Казачков С. От урока к концерту, Казань, 1990.

11. Катунян М. Екимовский В. Поставангард глазами композиторов // Музыкальная академия, 1998, №3 – 4.
12. Компьютер для композитора: Интервью с Игорем Кефалиди // Звукорежиссёр: Информационно-технический журнал, 2002, №8.
13. Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины. Издание 2-е, дополненное. СПб., 2007.
14. Пазовский. Записки дирижёра. М., 1968
15. Рождественский Г. Треугольники. М., 2001.
16. Рабинович Д. Исполнитель и стиль. Избранные статьи. Вып. 2. Критико-публицистические этюды. М., 1981.
17. Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле: Статьи. М., 1984.
18. Чистяков В. Психология дирижёрской деятельности. М., 2005.
19. Мусин И.А. - Уроки дирижирования 2DVD. 2006.

Анализ музыкальных произведений

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование представлений о принципах исторического развития музыкальной формы, навыков анализа музыкальных форм разных жанров и стилей, необходимых для профессиональной музыкально-исполнительской, педагогической и просветительской деятельности.

Задачи дисциплины:

- понимание стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв., диалектики эпохальных и индивидуально-авторских стилей; рассмотрение основных категории музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии;
- овладение различными методами анализа музыкального произведения;
- воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров как академической, так и неакадемической традиции;
- ориентация в основополагающей учебной и научной литературе по данной дисциплине;
- знание истории предмета (отечественной и зарубежной), ориентация в основополагающей современной научной литературе по данной дисциплине.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
--------------------	---

ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	1	36	1,2	-
Аудиторная работа		12		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Первый семестр курса

Знакомство с принципами построения курса, его целями и задачами. Понятие стиля в музыке. Жанр и жанровый анализ, обобщение через жанр, исторически сложившиеся системы жанров. Содержание и форма.

Структурно-функциональный план музыкальной композиции, музыкальная тема, тематическое развитие. Принципы классификации форм.

Формообразование эпохи барокко

Характеристика музыкального мышления барокко. Системы музыкальных жанров, музыкального языка и принципов формообразования. Этапы эволюции, национальные традиции и их специфика. Двухчастная форма и ее разновидности (с тремя и четырьмя каденционными оборотами). Барочная

одночастная и трехчастная форма. Сюитный цикл. Его разновидности. Роль органной мессы в формировании инструментального цикла. Концерт, концертность и концертная форма. «Кореллиевский» и «вивальдиевский» типы концерта. Разновидности концертной формы. Ее использование в других жанрах (музыка для клавира, соло, арии, хоры).

Песенные формы эпохи барокко (протестантский хорал и способы его обработки). Вокальные формы в опере. Итальянская ария и проблемы развития инструментальной виртуозности. Форма *da capo* и обобщение аффекта; типология арий, соотношение фиксированного нотного текста и исполнительских версий.

Вариации, их генезис, типы и эволюция в XVII – первой половине XVIII вв. Жанр вариации – между импровизацией и композицией. Ранние типы вариаций в музыке английских верджинелистов. Оstinатные вариации и их разновидности.

Рондо и его генезис. Рондо французских клавесинистов и Ф.Э.Баха – поэтика и стилистика. Барочная и раннеклассическая соната в Италии, Германии, Испании. Общие структурные принципы. Особенности тематизма, соотношение полифонии и гомофонии. Музыка и риторика (музыкальный язык, диспозиция материала).

Формы венской классики. Общая характеристика классического стиля. Система жанров, языковых средств. Центральное положение сонатного цикла и сонатной формы в инструментальных жанрах. Роль церковных жанров и оперы. Теория сонатной формы. Структурно- функциональный и тематический планы в сонатной форме, их соотношение. Партия и тема. Од- нотемные, двухтемные и многотемные сонатные формы. Сонатная форма у Моцарта, Гайдна и Бетховена. Сонатная форма в сонатах, симфониях, камерных ансамблях, концертах – жанровые нюансы. Простые (малые, большие песенные) формы в теории XVIII-XIX веков и наших дней. Генезис. Влияние сонатности. Сложные формы, генезис, разновидности, использование. Рондо и его разновидности. Отличия от барочных рондо. Немецкая теория форм рондо. Вариационный цикл и его отношение к предшествующей традиции. Сонатный цикл – его генезис и эволюция.

Второй семестр курса

Эволюция формообразования в эпоху романтизма. Особенности романтического музыкального мышления. Соотношение с принципами классического и барочного формообразования. Система жанров и форм. Роль жанров вокальной и инструментальной миниатюры. Вокальные формы. Строфика и ее разновидности. Признаки инструментальной строфики. Романтическая инструментальная миниатюра и песенные формы. Цикл романтических миниатюр. Романтическая сюита: между цикличностью и вариационностью. Особенности романтических вариаций. Формы крупных инструментальных композиций (балладные контрастно-строфические формы, рондо).

Сонатная форма, влияние принципов строфики. Повышение роли тематической драматургии как формообразующего фактора в сонатной форме. Сонатная форма в симфониях, квартетах XIX в. Экспозиция в инструментальном концерте XIX в. Сонатно-симфонический цикл. Моноцикл и его разновидности.

Основные тенденции в формообразовании XX века. Принципы классификации форм. Обзор композиционных техник XX века. Новые приемы инструментального исполнительства. Принципы классификации форм. Обзор композиционных техник XX века. Новые черты вокальной мелодии и принципы

вокального исполнения. Изменение в трактовке основных музыкальных «универсалий» (тема, тематическое развитие, тип изложения, функциональность и пр.).

«Академическая» и «неакадемическая» тенденции. «Академические» формы с полным или частичным соблюдением структурных закономерностей, их соотношение с различными композиционными техниками XX века. Неоклассицизм и «стилизация» форм эпохи барокко, венской классики. Судьба романтических форм в XX веке. «Академические» формы с сохранением лишь внешних структурных контуров (в условиях серийной композиции).

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является семинарское занятие, промежуточный контроль осуществляется в виде проведения зачета. Он предполагает ответить на один теоретический вопрос, продемонстрировать собственные примеры, иллюстрирующие теоретические положения; анализ сочинений по нотам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Анализ вокальных произведений (отв. ред. О. Коловский.). - Л., 1988.
2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. - Л., 1980.
3. Кюрегян Т. Форма в музыке 17-20 веков. - М., 1998.
4. Мазель Л. О природе и средствах музыки. - М., 1991.
5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. - М., 1979.
6. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. - М., 1967.
7. Ручьевская. Е. О соотношении слова и мелодии в русской камерно-вокальной музыке начала XX века // Русская музыка на рубеже веков. - М.-Л., 1966.
8. Ручьевская Е. Слово и музыка. - М., 1960.
9. Холопова В. Формы музыкальных произведений. - СПб., 1999.
10. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: общие принципы формообразования. Простые формы. - М., 1980.
29. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: сложные формы. - М., 1983.
30. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: рондо в его историческом развитии, ч. 1 и 2. - М., 1988, 1990.
31. Юманова И. О специфике периода в хоровой музыке // Вопросы профессиональной подготовки студентов музыкально - педагогического факультета. - Свердловск, 1969.

б) дополнительная литература

1. Батюк И. К проблеме исполнения новой хоровой музыки XX века. Автореф. канд. дисс.-М., 1999.
2. Батюк И. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. - М., 1999.
3. Волов Д. Гендель и немецкие ораториальные жанры. // Музыковедение, 2008, №7.
4. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. - М., 2004.
5. Друскин М. Пассионы и мессы И.С.Баха. М., 1976.

6. Евдокимова Ю. Становление сонатной формы в предклассическую эпоху.//Вопросы музыкальной формы. Вып.2.- М.,1972.
7. Жигачева Л. О проявлении сонатности в хоровой музыке (на примере русской классической оперы). Автореф. канд. дисс. - М., 1982.
8. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII –I-й половины XVIII века. М, 1983.
9. Кириллина Л. Загадки «Торжественной мессы».// Муз.Академия, 2000, №1.
18. Стогний И. «Геометрия» композиционного пространства как носитель христианской образности в «Немецком реквиеме» И.Брамса //Христианские образы в искусстве. Вып.1. Сб.тр. РАМ им.Гнесиных №170
19. Теория и история хорового исполнительства. Сб.тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. №142.- М., 1998.
20. Холопова В. Теория музыки: Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм. – С-П., 2002.