

**Министерство культуры туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми
«Колледж искусств Республики Коми»
ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты»**

Н.В. Суровцева

Дирижирование

Учебно-методическое пособие

**для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)**

Оркестровые струнные инструменты.

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые струнные инструменты.

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Оркестровые струнные инструменты»

Протокол № 1 от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ Н.И. Расторгуева

Рецензент:

Овсянникова В.А. – преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование» ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

Суровцева, Н.В.

Дирижирование [Текст]: учебно-методическое пособие / Н.В. Суровцева. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018. — 18 с.

Учебно-методическое пособие «Дирижирование» способствует освоению профессиональной образовательной программы по «Дирижированию» профессионального модуля 01 «Исполнительская деятельность» по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Оркестровые струнные инструменты.

Оглавление

Введение.....	3
Тематический план.....	5
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ.....	6
Тема 1. Дирижерский аппарат.	6
Тема 2. Основные приёмы дирижёрской техники.	6
Тема 3. Функции правой и левой руки.....	7
Тема 4. Дирижирование в простых размерах.....	9
Тема 5. Дирижирование в сложных размерах.....	10
Тема 6. Терминология.....	11
Форма контроля по МДК 01.05.05 Дирижирование.....	13
Критерии оценки по МДК 01.03.01 «Дирижирование».....	14
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.....	16

Введение

Междисциплинарный курс «Дирижирование» является составной частью профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС СПО по специальности, входит в Программу профессионального модуля 01 «Исполнительская деятельность».

Данное учебно-методическое пособие адресовано студентам специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые струнные инструменты, предназначено для лучшего освоения материала, изучаемого на индивидуальных занятиях по дирижированию, организации самостоятельной работы, а также способствует воспитанию творческой личности, формированию способности исполнительской, педагогической, просветительской творческой деятельности.

Изучение данного курса способствует решению следующих учебных задач:

- накоплению практического опыта дирижирования симфоническим и камерным оркестром;
- воспитанию основы художественного вкуса;
- формированию профессиональной культуры;
- формированию музыкального кругозора;
- совершенствованию умений и навыков дирижёрской мануальной техники;
- приобретению теоретических знаний на основе изучения истории профессии, становления в процессе развития.

Требования к уровню освоения содержания курса.

Согласно требованиям ФГОС по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Оркестровые струнные инструменты в результате изучения курса «Дирижирование» студент должен:

уметь:

- У4. использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- У5. применять теоретические знания в исполнительской практике;
- У6. пользоваться специальной литературой.

знать:

- 38. базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;
- 39. профессиональную терминологию.

В результате приобретенных знаний и умений по междисциплинарному курсу «Дирижирование» студент должен обладать следующими общими и профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	53	7, 8
Аудиторные занятия	35	7, 8
Практические занятия	22	7, 8
Самостоятельная работа	18	7, 8
Вид текущего контроля		7- контрольный урок
Вид промежуточной аттестации	ДЗ	8- дифференцированный зачет
Вид итогового контроля	ДЗ	8- дифференцированный зачет

Тематический план.

№	Тема	Общая нагрузка	Аудит. нагрузка	Лекц. занятия	Практ. занятия	Самост раб.
7 семестр						
1.	Тема 1. Дирижерский аппарат.	8	6	4	2	2
2.	Тема 2. Основные приёмы дирижёрской техники.	8	5	2	3	3
3.	Тема 3. Функции правой и левой руки.	8	5	2	3	3
8 семестр						
4.	Тема 4. Дирижирование в простых размерах.	9	6	2	4	3
5.	Тема 5. Дирижирование в сложных размерах.	10	6	2	4	4
6.	Тема 6. Терминология.	8	5	1	4	3
	Дифференцированный зачёт	2	2	-	2	-
	Всего:	53	35	13	22	18

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Тема 1. Дирижерский аппарат.

Содержание темы:

История становления дирижёрской профессии. Техника дирижирования, ее задачи, и значение для управления оркестром. Дирижерский аппарат. Основная позиция дирижера (постановка корпуса, ног, головы) Основные принципы мануальной техники: мышечная свобода, точность, целесообразность, лаконичность, выразительность и др.

Практические занятия:

Конспектирование на тему об истории становления дирижёрской профессии.

Постановка дирижёрского аппарата.

Учебная литература:

1. Багриновский М. Техника дирижирования. – М., 1963.
2. Малько Н. Основы техники дирижирования. - М-Л., 1965.
3. Ратнер С. Элементарные основы дирижерской техники. – Минск, 1961.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Составить конспект об истории дирижёрской профессии методом самостоятельного поиска методической литературы и интернет источников. Повторить упражнения по постановке дирижёрского аппарата.

Тема 2. Основные приёмы дирижёрской техники.

Содержание темы:

Тактирование (метрономирование). Дирижирование. Дирижерские доли и точки. Ауфтакт. Вступления и снятия. Вступление и снятие на неполную

долю такта. Показ пауз и цезур. Расширение динамической шкалы (от pp до ff). Показ небольших изменений динамики и темпа (cresc., dim., rit.). Дирижёрские схемы (1\4, 2\4, 3\4, 2\8, 3\8, 2\2, 3\2). Штрихи – legato и nonlegato. Пульсация – дуольная, триольная, квартольная.

Практические занятия:

Выработка навыков показа вступлений и снятий на любую долю такта. Дирижирование 6-7 небольших произведений различных стилей и жанров в размере 3/4, 4/4, 2/4. Дирижирование в умеренном темпе при звуковедении legato и nonlegato. Дирижирование в динамике p, mp, mf, f.

Учебная литература:

1. Пистон У. Оркестровка. – М., 1990.
2. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972.

Изучаемый репертуар:

1. А. Рубинштейн. Романс «Ночь».
2. П. Чайковский. «Времена года», соч.37-бис: «Сентябрь» («Охота»).
3. П. Чайковский. «Времена года», соч.37-бис: «Январь» .
4. П. Чайковский. «Времена года», соч.37-бис: «Декабрь».
5. Д. Шостакович. Романс из музыки к кинофильму «Овод».
6. А. Рубинштейн. Увертюра к опере «Демон».

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Повторить упражнения по постановке дирижёрского аппарата. Разобрать изучаемые произведения для освоения дирижёрской техники. При изучении произведений обратить внимание на виды вступлений и снятий внутри фразы, музыкального предложения, музыкального построения и в целом музыкальной формы.

Тема 3. Функции правой и левой руки.

Содержание темы:

Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования. Пластика движения. Ознакомление с партитурой: вертикаль, горизонталь. Вступление – показ одному голосу, группе, tutti. Штрихи – legato и

nonlegato и их разновидности (portato, markato, martele, staccato). Изменения темпа (piu, meno mosso, ritenuto, accelerando). Фермата. Ритмические особенности (пунктирный ритм, синкопа, акценты) Дифференциация правой и левой рук в процессе дирижирования.

Практические занятия:

Работа с оркестровой партитурой: вертикаль, горизонталь. Отработка схем. Пластика движения правой и левой рук, ощущение регистров, дирижёрских позиций.

Учебная литература:

1. Еремина О. Практические советы по дирижированию. - М., 1964.
2. Кузнецов В. Работа с самостоятельными оркестрами и ансамблями. – М., 1981.
3. Малько Н. Основы техники дирижирования. - М-Л., 1965.
4. Пистон У. Оркестровка. – М., 1990.
5. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972.

Изучаемый репертуар:

1. И.Брамс. Венгерский танец № 5.
2. Э.Григ. Норвежский танец Ля мажор, соч.35, № 2.
3. П.Чайковский. «Детский альбом»: «Полька».

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Повторить упражнения по постановке дирижёрского аппарата. Изучить произведения для освоения дирижёрской техники по горизонтали и вертикали. При изучении произведений обратить внимание на штрихи – legato и nonlegato и их разновидности - portato, markato, martele, staccato внутри фразы, музыкального предложения, музыкального построения и в целом музыкальной формы. При дирижировании ферматы соблюдать длительность её выдержки.

Тема 4. Дирижирование в простых размерах.

Содержание темы:

Простые дирижерские схемы (3\4, 2\4). Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования. Продолжительное изменение нюансов - crescendo, diminuendo, sbr; sbf. Ритмические особенности: триоли, полиритмия. Переменные размеры. Произведения с элементами полифонии.

Практические занятия:

Работа над произведением с элементами полифонии. Дирижирование 6-7 небольших произведений различных стилей и жанров для различных составов симфонического оркестра в размере 3\4, 2\4 . Отработка схем дирижирования в умеренном темпе при звуковедении legato и nonlegato. Отработка схем дирижирования в динамике p, mp, mf, f.

Учебная литература:

1. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями. – М., 1981.
2. Малько Н. Основы техники дирижирования. - М-Л., 1965.
3. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972.

Изучаемый репертуар:

1. Ш. Гуно. Балетная сюита «Вальпургиева ночь».
2. Э. Григ. «Утро», «Смерть Озе» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт».
3. Р. Планкетт. Увертюра к оперетте «Корневильские колокола».
4. А. Дворжак. «Славянские танцы».
5. А. Хачатурян. Фрагменты из балетов «Гаянэ», «Спартак».
6. П. Чайковский. Фрагменты из балетов.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. При изучении произведений для освоения дирижёрской техники использовать возможности амплитуды для показа динамических оттенков. Обратит внимание на штрихи – legato и nonlegato и их разновидности при отработке различных схем дирижирования в умеренном темпе в динамике p, mp, mf, f внутри фразы, музыкального предложения, музыкального построения и в целом музыкальной формы.

Тема 5. Дирижирование в сложных размерах.

Содержание темы:

Сложные дирижёрские схемы (4\8, 4\4, 4\2, 9\8, 12\8, 6\8, 6\4). Дирижирование произведения крупной формы. Полиритмия, полиметрия.

Практические занятия:

Дирижирование оркестровых произведений с концертмейстером. Дирижирование произведения крупной формы. Дирижирование 2-3 произведений в размерах 4\4, 9\8, 12\8, 6\8, 6\4.

Учебная литература:

1. Еремина О. Практические советы по дирижированию. - М., 1964.
2. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями. – М., 1981.
3. Малько Н. Основы техники дирижирования. - М-Л., 1965.
4. Мусин И. Техника дирижирования. - М., 1967.
5. Основы дирижерской техники./ Колл.авт. под рук. Камышова К.В.- М., 1963.

Изучаемый репертуар:

1. А.Хачатурян. Фрагменты из балета «Гаянэ».
2. А.Хачатурян. Фрагменты из балета «Спартак»
3. П.Чайковский. Фрагменты из балета «Лебединое озеро».
4. П.Чайковский. Фрагменты из балета «Спящая красавица».
5. П.Чайковский. Пьесы из цикла «Времена года»

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

При работе с оркестровой партитурой соблюдать основные формообразующие элементы: фраза, предложение, музыкальный период и т.д. вертикаль, горизонталь. Отработка схем. Пластика движения правой и левой рук, ощущение регистров, дирижёрских позиций.

Закрепить пройденный на уроке материал. Повторить упражнения по постановке дирижёрского аппарата. При работе с оркестровой партитурой соблюдать основные формообразующие элементы: фраза, предложение, музыкальный период и т.д. При работе с оркестровой партитурой использовать дирижёрские плоскости: ближняя, дальняя, высокая, низкая.

Отработка схем 4\4, 9\8, 12\8, 6\8, 6\4 должна происходить по методу контроля «в зеркало».

Изучить произведения для освоения дирижёрской техники по горизонтали и вертикали. При изучении произведений обратить внимание на штрихи, динамику, темп, агогику внутри фразы, музыкального предложения, музыкального построения и в целом музыкальной формы.

Тема 6. Терминология.

Содержание темы:

Профессиональная терминология. Оркестровая партитура. Оркестровые группы. Способы и особенности работы в коллективе.

Практические занятия:

Использование профессиональной терминологии в работе с концертмейстером. Дирижирование оркестровых произведений с концертмейстером методом чтения с листа.

Учебная литература:

1. Багриновский М. Техника дирижирования. – М., 1963.
2. Еремина О. Практические советы по дирижированию. - М., 1964.
3. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями. – М., 1981.
4. Мусин И. Техника дирижирования. - М., 1967.
5. Пистон У. Оркестровка. – М., 1990.
6. Ратнер С. Элементарные основы дирижёрской техники. – Минск, 1961.
7. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал.

При работе с концертмейстером использовать в лексиконе профессиональную терминологию, проецируя на предполагаемую репетицию с оркестром, инструментальным ансамблем.

При работе с оркестровой партитурой соблюдать основные формообразующие элементы: фраза, предложение, музыкальный период и т.д., Применять в технике дирижирования понятия «вертикаль»,

«горизонталь» посредством пластики движений рук, а также использовать в технике дирижирования ощущение регистров, дирижёрских позиций.

Форма контроля по МДК 01.05.05 Дирижирование

Промежуточная аттестация по МДК 01.05.05 Дирижирование предусматривает комплексные контрольные мероприятия:

- текущая аттестация – **контрольная работа** в 7 семестре;
- промежуточная аттестация - **дифференцированный зачет** в 8 семестре.

4 курс, 7 семестр

Текущая аттестация – **контрольная работа**.

Студенты должны продирижировать 2 произведения по клавиру.

А также, в процессе освоения учебного материала **уметь** использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения, применять теоретические знания в исполнительской практике, пользоваться специальной литературой. **Знать** базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений, профессиональную терминологию.

Примерная программа для исполнения:

1. П. Чайковский. «Времена года», соч. 37бис: «Январь» .
2. А. Рубинштейн. Увертюра к опере «Демон».

4 курс, 8 семестр

Промежуточная аттестация - **дифференцированный зачет**.

Студенты должны продирижировать 3 произведения по клавиру.

А также, в процессе освоения учебного материала **уметь** использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения, применять теоретические знания в исполнительской практике, пользоваться специальной литературой. **Знать** базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений, профессиональную терминологию.

Примерная программа для исполнения на дифференцированном зачете:

1. Дж. Россини Увертюры к операм «Севильский цирюльник».
2. З. Фибих Поэма.
3. Ш. Гуно Балетная сюита «Вальпургиева ночь».

Критерии оценки по МДК 01.03.01 «Дирижирование»

«10» - отлично+ - Произведение продирижировано без ошибок. Жесты уверенны и выразительны. Показаны ответственные вступления солирующих инструментов. Разнообразие динамики, соответствие темпа. Стабильность дирижирования произведением. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает уверенно.

«9» - отлично - Произведение продирижировано без ошибок. Жесты уверенны и выразительны. Показаны ответственные вступления солирующих инструментов. Стабильность дирижирования произведением. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает уверенно.

«8» - отлично- - Произведение продирижировано без ошибок. Некоторая скованность в жестах. Показаны ответственные вступления солирующих инструментов. Разнообразие динамики, соответствие темпа. Стабильность дирижирования произведением. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает уверенно.

«7» - хорошо+ - Произведение продирижировано без ошибок. Некоторая скованность в жестах. Ответственные вступления солирующих инструментов не всегда угадываются. Разнообразие динамики, соответствие темпа. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает не уверенно. Маловыраженная градация динамических оттенков.

«6» - хорошо - Произведение продирижировано без ошибок. Наблюдается скованность в жестах. Ответственные вступления солирующих инструментов не всегда угадываются. Разнообразие динамики отсутствует, соответствие темпа. Маловыраженная градация динамических оттенков. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает не уверенно.

«5» - хорошо- - Произведение продирижировано с ошибками. Наблюдается скованность в жестах. Ответственные вступления солирующих инструментов не всегда угадываются. Разнообразие динамики отсутствует. Темп не выдержан. Маловыраженная градация динамических оттенков. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает не уверенно.

«4» - удовлетворительно+ – Произведение продирижировано с ошибками. Жесты неуверенны, неясные афтакты. Вступления солирующих инструментов не показаны. Маловыраженная градация динамических оттенков, несоответствие темпа. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся не отвечает.

«3» - удовлетворительно – Произведение продирижировано с ошибками. Жесты неуверенны, неясные ауфтакты. Вступления солирующих инструментов не показаны. Маловыраженная градация динамических оттенков, несоответствие темпа. Потеря активности при сменном размере. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся не отвечает.

«2» - удовлетворительно- – Произведение продирижировано с ошибками. Жесты неуверенны, неясные ауфтакты. Вступления солирующих инструментов не показаны. Маловыраженная градация динамических оттенков, несоответствие темпа. Потеря активности при сменном размере, остановки. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся не отвечает.

«1» - неудовлетворительно - Исполнение не соответствует оценку «2»

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
МДК 01.05.05 Дирижирование

Дополнительная литература:

1. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972.

Рекомендуемая литература:

1. Багриновский М. Техника дирижирования. – М., 1963.
2. Еремина О. Практические советы по дирижированию. - М.,1964.
3. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями. – М., 1981.
4. Малько Н. Основы техники дирижирования. - М-Л., 1965.
5. Мусин И. Техника дирижирования. - М., 1967.
6. Основы дирижерской техники./ Колл.авт. под рук. Камышова К.В.- М., 1963.
7. Пистон У. Оркестровка. – М., 1990.
8. Ратнер С. Элементарные основы дирижерской техники. – Минск, 1961.

