

Учреждение образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГУКИ

_____ Ю. П. Бондарь

« ____ » _____ 2015 г.

Регистрационный № УД- _____ /баз.

ДИРИЖИРОВАНИЕ

*Учебная программа для учреждений высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям),
направления специальности 1-16 01 06-11
Духовые инструменты (народные)*

Минск
БГУКИ
2015

СОСТАВИТЕЛЬ

В. М. Волоткович, заведующий кафедрой духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

П. В. Вандиловский, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», доцент;

А. П. Сосновский, главный дирижер концертного оркестра «Немига» ГУ «Минскконцерт»

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 19.12.2013 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 20.02.2014 г.)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: В. М. Волоткович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Подготовка артиста оркестра (камерного ансамбля) осуществляется на основе всестороннего учета современных требований при помощи индивидуальных занятий.

Учебная дисциплина «Дирижирование» взаимосвязана с учебными дисциплинами цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин: «Теория музыки», «История искусств», «Интерпретация народной музыки», «Чтение и анализ оркестровых партитур», «Народно-оркестровое исполнительство», «Фортепиано» и др.

Основная *цель учебной дисциплины «Дирижирование»* – овладение студентами основами дирижерского исполнительства.

Реализация поставленной цели определяет *задачи учебной дисциплины*:

- формирование профессиональной заинтересованности студента в развитии оркестрового исполнительства;
- развитие широкого музыкального кругозора студента, формирование и воспитание музыкального вкуса;
- развитие индивидуальных дирижерских и организационных способностей;
- овладение мануальной техникой и воспитание эмоционально-волевых качеств;
- овладение приемами и методами самостоятельной работы над музыкальным текстом.

В результате изучения учебной дисциплины «Дирижирование» студенты *должны знать*:

- сущность и теоретические основы дирижерского исполнительства;
- художественно-творческие, организационно-методические особенности основных этапов изучения клавира или партитур музыкальных произведений;
- особенности дирижерской техники, обусловленной составом оркестра (соответственно специальности);
- образно-эмоциональное содержание и драматургию произведения;

уметь:

- дирижировать произведения разных жанров, стилей по клавирам, партитурам;

– анализировать нотный текст с точки зрения музыкально-теоретических, художественно-исполнительских особенностей;

– составить план поэтапной работы над произведением;

– свободно пользоваться знаниями по истории и теории музыки, разработке исполнительского плана;

– организовать самостоятельные занятия по уточнению техники дирижирования и определить их содержание, цель и задачи;

владеть:

– дирижерскими жестами;

– дирижерской артикуляцией;

– основными схемами тактирования;

– дирижерской палочкой.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Дирижирование» всего предусмотрено 166 часов, из которых 70 часов – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Темы	Количество аудиторных (индивидуальных) часов
Введение	2
<i>Тема 1.</i> Мануальная техника	4
<i>Тема 2.</i> Ауфтакт. Сущность и назначение ауфтакта. Полные и неполные ауфтакты	4
<i>Тема 3.</i> Позиции рук. Функции правой и левой руки	4
<i>Тема 4.</i> Основные схемы тактирования	6
<i>Тема 5.</i> Использование дирижерской палочки	2
<i>Тема 6.</i> Темп в дирижировании	8
<i>Тема 7.</i> Динамика в дирижировании. Приемы и способы показа динамики	6
<i>Тема 8.</i> Штрихи в дирижерском жесте. Понятие артикуляции	8
<i>Тема 9.</i> Специфика дирижирования акцентов и синкоп	6
<i>Тема 10.</i> Паузы, цезуры, ферматы	8
<i>Тема 11.</i> Переменные метры и размеры. Полиметрия и полиритмия	6
<i>Тема 12.</i> Дирижерско-исполнительский анализ произведения	6
Всего...	70

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цели и задачи предмета.

Специфика дисциплины «Дирижирование», ее содержание.

Связь курса с другими специальными дисциплинами: история музыкального искусства, сольфеджио, теория музыки, гармония, полифония, анализ музыкальных произведений, оркестровый класс, преподавание специальных дисциплин, инструментовки, чтение оркестровых партитур и др.

Принципы графической достоверности дирижерского жеста. Упражнения на расслабление дирижерского аппарата.

Тема 1. Мануальная техника

Постановка дирижерского аппарата. Принципы постановки дирижерского аппарата. Структура дирижерского жеста.

Мануальная техника дирижера. Основные задачи мануальной техники. Приемы использования мануальной техники: начало звучания музыки, достижение отображения тактовых схем, соответствия метра и ритма, определение характера звучания музыкального произведения.

Тема 2. Ауфтакт. Сущность и назначение ауфтакта.

Полные и неполные ауфтакты

Ауфтакт – главный элемент в структуре дирижерского жеста. Составные элементы дирижерского жеста. Сущность и назначение ауфтакта, его роль в дирижерском процессе. Разнообразие ауфтактов. Структура ауфтакта. Функции и виды ауфтактов. Основные правила выполнения ауфтактов к полным и неполным долям такта. Работа над упражнениями по уточнению показа различных видов ауфтактов на музыкальных примерах.

Тема 3. Позиции рук. Функции правой и левой руки

Позиции рук в дирижировании как средство художественной выразительности. Понятие плана, позиции рук и дирижерского диапазона. Принципы выбора позиции рук в дирижировании в соответствии с фактурой, нюансом, темпом, характером исполняемого музыкального материала.

Классификация позиций рук по вертикали и по горизонтали.

Функции рук дирижера, их координация и дифференциация.

Тема 4. Основные схемы тактирования

Построение простых метроритмических схем (двухдольные, трехдольные, четырехдольные размеры). Особенности построения простых дирижерских схем.

Принципы построения сложных схем тактирования на пяти-, шести-, семи-, девяти-, двенадцатидольных размерах. Принципы подбора схем дирижирования.

Суть принципа графической точности дирижерского жеста и технология его воплощения в дирижерском процессе.

Тема 5. Использование дирижерской палочки

Дирижерская палочка и ее предназначение. Положение дирижерской палочки.

Упражнения на освобождение рук при применении дирижерской палочки.

Тема 6. Темп в дирижировании

Понятие о темпе. Виды темпа. Терминология темпов и ее перевод. Метроном и его назначение. Взаимообусловленность темпа и характера в музыке. Постепенное изменение темпа (*acceleranda*, *ritenuto*, *rallentando*, *rubato* и др.) и способы его дирижерского воплощения. Агогика в дирижировании.

Принцип подбора дирижерской схемы в соответствии с темпом и метроритмическим изложением музыкального материала.

Тема 7. Динамика в дирижировании.

Приемы и способы показа динамики

Понятие динамики в дирижировании. Отражение в дирижерском жесте основных нюансов *forte*, *piano*, *mezzo forte*, *mezzo piano*. Постепенное изменение динамики *diminuendo*, *crescendo* и их воплощение в дирижерском жесте.

Внезапное изменение динамики (*subito forte*, *subito piano*) и ее отражение в дирижерском жесте. Задержанный аффтакт, технология его выполнения.

Понятие «агогика» в дирижерском исполнительстве и его сущность. Технология выполнения.

Тема 8. Штрихи в дирижерском жесте.

Понятие артикуляции

Штрихи (*legato*, *staccato*, *non legato*) в дирижерском жесте. Принципы подхода к выбору дирижерского штриха.

Понятие дирижерской артикуляции. Интонационное, ритмичное, динамичное, тембровое развитие мелодии. Отражение в дирижерском жесте особенностей фразировки.

Тема 9. Специфика дирижирования акцентов и синкоп

Суть акцентов и синкоп в дирижерском исполнительстве и способы их выполнения. Акценты и синкопы на целую долю. Акценты и синкопы между долями.

Различные виды акцентов и синкоп в музыкальных произведениях.

Работа над упражнениями по совершенствованию показа акцентов и синкоп.

Тема 10. Паузы, цезуры, ферматы

Виды пауз и паузы в начале произведения, обычные, генеральные, цезуры. Способы отображения пауз в дирижерском жесте.

Фермата. Виды фермат. Фермата над нотой, тактовой чертой, над паузой. Основные приемы снятия фермат. Ферматы с изменением и без изменения динамики.

Тема 11. Переменные метры и размеры.

Полиметрия и полиритмия

Переменный метр и размер. Принципы изменения дирижерских схем при наличии постоянного и эпизодического переменного метра и размера. Проблема полиметрии и полиритмии при работе над современным музыкальным материалом. Сочетание разных ритмических фигур в фактуре произведения и правила их отражения в дирижировании. Полиметрия в дирижировании.

Тема 12. Дирижерско-исполнительский анализ произведения

Дирижерско-исполнительский анализ произведения. Отображение всех особенностей произведения в дирижерском процессе. Музыкально-теоретический анализ произведения. Раскрытие музыкальной формы, анализ мелодии, гармонии, метраритма, темпа, фактуры и других средств художественной выразительности.

Понятие интерпретации в дирижерском исполнительском искусстве.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Архангельский, И. П.* Организация духовых оркестров и обучение игре на духовых инструментах: метод. рекомендации для руководителей самодеятельных духовых оркестров и преподавателей ДМШ / И. П. Архангельский. – Минск : РМК : РНМЦ, 1981. – 69 с., 16 с. Начальных коллективных упражнений.

2. Асаблівасці дзейнасці аматарскіх духавых, эстрадных аркестраў і ансамбляў на сучасным этапе развіцця мастацкай культуры Беларусі : вучэб.-метаад. дапам. – Мінск : Беларус. ун-т культуры, 1994. – 106 с.

3. *Багриновский, М.* Дирижерская техника рук: практ. рук-во к изучению основ мануальной техники дирижирования / М. Багриновский. – М. : Высш. училище военных дирижеров Советской Армии, 1947. – С. 24–33, 34–52, 19–131, 142–145, 202–209, 271–277.

4. *Казачков, С.* Дирижерский аппарат и его постановка / С. Казачков. – М. : Музыка, 1967. – 11 с.

5. *Кан, Э.* Элементы дирижирования / Э. Кан ; пер.с англ. Д. Э. Далгота. – Л. : Музыка, 1980. – 216 с.

6. *Канерштейн, М. М.* Вопросы дирижирования: учеб. пособие для муз. вузов / М. М. Канерштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Музыка, 1972. – 255 с.

7. *Карацееў, А. Л.* Змест і практычная накіраванасць навучальна-творчага працэсу ў аркестры духавых інструментаў (арганізацыйна-метадычныя, мастацка-выканальніцкія аспекты работы аматарскага і прафесійнага калектыву): вучэб.-метаад. дапам. / А. Л. Карацееў. – Мінск : Беларус. ун-т культуры, 1993. – 27 с.

8. *Мазанік, В. У.* Айчынная музыка: станаўленне дырыжорскай адукацыі / В. У. Мазанік // Асновы мастацтва. – 1997. – Вып. 9. – С. 54–62.

9. *Мазанік, В. У.* Асаблівасці падрыхтоўкі кіраўнікоў аркестравых калектываў на ФЗН у Беларускім універсітэце культуры / В. У. Мазанік // Выкарыстанне інавацыйных тэхналогій у арганізацыі дыстанцыйнага навучання студэнтаў-завочнікаў : матэрыялы навук.-метаад. канф., Мінск, 2–3 лют. 1998 г. – Мінск : Беларус. ун-т культуры, 1996. – С. 95–100.

10. *Малько, Н. А.* Основы техники дирижирования / Н. А. Малько. – М. ; Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1965. – 134 с.
11. *Маталаев, Л.* Основы дирижерской техники: метод. пособие / Л. Маталаев ; общ. ред. С. Скрипки. – М. : Сов. композитор, 1986. – 208 с. : ил., 1 л. ил.
12. *Мусин, И.* Техника дирижирования: практ. рук-во / И. Мусин. – 2-е изд., доп. – СПб. : Просветит.-издат. центр «Деан–Адиа–М», 1995. – 295 с.
13. *Ольхов, К.* Теоретические основы дирижерской техники / К. Ольхов. – 3-е изд. – Л. : Музыка, 1990. – 200 с.
14. *Ратнер, С.* Элементарные основы дирижерской техники / С. Ратнер. – Минск : Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф. образования БССР, 1961. – 47 с.
15. *Свечков, Д.* Основные элементы дирижерской техники : учеб. пособие / Д. Свечков ; М-во культуры РСФСР. Глав. упр. учеб. заведений и кадров. – М., 1966. – 45 с.
16. *Таирава, Л. В.* Методыка выкладання дырыжыравання : праграма курса / Л. В. Таирава. – Мінск : Беларус. ун-т культуры, 1998. – 14 с.
17. *Таирова, Л. В.* Самостоятельная работа студентов над дирижерской техникой рук : метод. указания / Л. В. Таирова. – Минск : Беларус. ун-т культуры, 1989. – 17 с.

Дополнительная

1. *Амиров, А. И.* Самодеятельный духовой оркестр / А. И. Амиров. – Минск : Беларусь, 1990. – 72 с. : нот.
2. *Еремиаш, О.* Практические советы по дирижированию / О. Еремиаш ; под ред. В. С. Смирнова. – М. : Музыка, 1964. – 72 с.
3. *Ержемский, Г.* Психология дирижирования. Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом / Г. Ержемский. – М. : Музыка, 1984. – 79 с.
4. *Иванов-Радкевич, А.* О воспитании дирижера / А. Иванов-Радкевич. – М. : Музыка, 1973. – 79 с.
5. *Карацееў, А. Л.* Працэс фарміравання героіка-патрыятычнага рэпертуару аркестраў духавых інструментаў і аналіз яго стану на сучасным этапе развіцця музычнай культуры Беларусі / А. Л. Карацееў // Зборнік артыкулаў па асноўных напрамках навукова-даследчай працы. – Мінск : Беларус. ун-т культуры, 1993. – С. 104–134.

6. *Кондрашин, К.* О дирижерском прочтении симфоний П. И. Чайковского / К. Кондрашин. – М. : Музыка, 1977. – 383 с.

7. *Коротеев, А. Л.* Из истории духовых оркестров Белоруссии XIX в. / А. Л. Коротеев // Вопросы культуры и искусства Белоруссии. – Минск : Выш. шк., 1986. – Вып. 5. – С. 73–79.

8. Руководство самодеятельным оркестром народных инструментов. Обзор специальной литературы за 1917–1980 гг.: метод. указания / сост. В. И. Широкова. – Минск : Мин. ин-т культуры, 1982. – 47 с.

9. *Смирнов, Б.* Дирижерско-симфоническое искусство: музыкально-эстетические и социально-психологические аспекты / Б. Смирнов. – СПб. : Композитор, 2003. – 294 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности студентов

Контроль учебной деятельности студентов по дисциплине «Дирижирование» осуществляется с помощью следующих форм диагностики исполнительского мастерства:

- индивидуальное исполнение музыкальных произведений;
- обсуждение исполнения музыкального произведения;
- видеозапись исполнения музыкального произведения;
- анализ видеозаписи студентом, а также студентами группы;
- написание аннотации;
- устный опрос;
- контрольный урок;
- зачет;
- экзамен.

Методические рекомендации по организации и выполнению СРС

Главное условие успешного обучения студента – его самостоятельная работа. Основой для самостоятельной работы может стать обсуждение исполняемых музыкальных произведений на уроке, видео- и аудиозаписи исполнений музыкального произведения, анализ видеозаписи урока, репетиции, концертного выступления.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Схема «на 4»

<i>Д.Верди</i>	Вступление к опере «Травиата» Марш из оперы «Аида»
<i>Ф.Мендельсон</i>	Песни без слов № 1, 23, 25, 31, 46, 48 и др.
<i>С.Прокофьев</i>	Марш (из оперы «Любовь к трем апельсинам»)
<i>Э.Григ</i>	Смерть Озе из сюиты «Пер Гюнт»
<i>П.Чайковский</i>	Марш (из балета «Щелкунчик») Романс. Ноктюрн Осенняя песня. На тройке (из цикла «Времена года») Вступление к опере «Евгений Онегин» Вступление к опере «Пиковая дама» Интродукция (из балета «Лебединое озеро») Па-де-де (из балета «Щелкунчик»)
<i>Г.Свиридов</i>	Романс. На тройке (из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина «Метель»)
<i>А.Петров</i>	Полька-галоп из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово»
<i>Л.Бетховен</i>	Соната № 8 (2 ч.) Соната № 14 (1 ч.) Соната № 15 (2 ч.)
<i>Ж.Бизе – Р.Щедрин</i>	Интермеццо из сюиты «Арлезианка» Тореро. Финал из «Кармен-сюиты»
<i>В.Моцарт</i>	Маленькая ночная серенада (1 ч.) Симфония № 35 (2 ч.)

Схема «на 3»

<i>Ф.Шуберт</i>	Серенада
<i>Ф.Мендельсон</i>	Песни без слов № 2, 20 и др.
<i>Э.Григ</i>	Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт» Соната для ф-но ми минор (3 ч.)
<i>П.Чайковский</i>	Танец с кубками. Испанский танец (из балета «Лебединое озеро»)
<i>А.Дворжак</i>	Славянский танец № 2
<i>Ф.Шуберт</i>	Неоконченная симфония (1 ч.)

Схема «на 2»

<i>М.Глинка</i>	Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»
<i>Ж.Бизе – Р.Щедрин</i>	Выход и хабанера из «Кармен-сюиты»
<i>Э.Григ</i>	Утро. Арабский танец (из сюиты «Пер Гюнт»)
<i>Д.Мийо</i>	Бразильера из сюиты «Скарамуш»

Схема «на 1»

<i>Г.Свиридов</i>	Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина «Метель»
<i>Ж.Бизе</i>	Антракт к IV действию оперы «Кармен»
<i>Ф.Пуленк</i>	Вальс
<i>А.Хачатурян</i>	Вариации Эгины (из балета «Спартак») Вальс (из музыки к драме Лермонтова «Маскарад»)
<i>П.Чайковский</i>	Вальс (из оперы «Евгений Онегин») Вальс (из балета «Лебединое озеро») Вальс (из балета «Спящая красавица») Вальс (из балета «Щелкунчик»)
<i>А.Глазунов</i>	Концертный вальс

Схема «на 6» (на основе 4-дольной)

<i>Н.Римский-Корсаков</i>	Вступление к опере «Садко»
<i>Л.Бетховен</i>	Ларго (из сонаты № 7)
<i>В.Моцарт</i>	Симфония № 40 (2 ч.)

Схема «на 3» с дроблением

<i>Л.Бетховен</i>	Соната № 2 (2 ч.) Увертюра «Эгмонт» (вступление)
<i>И.Гайдн</i>	Симфония № 98 (2 ч.)
<i>С.Прокофьев</i>	Симфония № 1 (2 ч.)

Схема «на 4» с дроблением

<i>Ф.Шуберт</i>	«Agnus Dei» из Мессы соль мажор
<i>С.Барбер</i>	Адажио
<i>В.Моцарт</i>	Симфония № 41 (2 ч.)

Схема «на 4 – 3, 4 – 2»

<i>Э.Григ</i>	Песня Сольвейг. Плач Ингрид из сюиты «Пер Гюнт»
<i>П.Чайковский</i>	Чардаш. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро»
<i>Ж.Бизе</i>	Пастораль из сюиты «Арлезианка»
<i>А.Петров</i>	Увертюра из к/ф «Укрощение огня»

Схема «на 5»

<i>В.Калинников</i>	Грустная песня
---------------------	----------------

Учебное издание

ДИРИЖИРОВАНИЕ

*Учебная программа для учреждений высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям),
направления специальности 1-16 01 06-11
Духовые инструменты (народные)*

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2015. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага писчая № 2. Ризография.
Усл. печ. л. 0,87. Уч.-изд. л. 0,45. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ