

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

«28» 06 2022 г.

Регистрационный № УД-383 /эуч.

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности

*1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности*

*1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка),
специализации*

1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная,

1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая

2022

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебных планов БГУКИ по направлению специальности и специализациям

СОСТАВИТЕЛИ:

О. А. Немцева, заведующий кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

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

С. С. Оводок, доцент кафедры народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В. В. Кузнецов, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования и инструментовки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», профессор;

А. Е. Кремко, заслуженный артист Республики Беларусь, дирижер Национального академического оркестра Республики Беларусь им. И. Жиновича, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 10.03.2022 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 26.04.2022)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Дирижирование» разработана для студентов учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка).

«Дирижирование» – одна из профилирующих учебных дисциплин, в рамках которой происходит практическое обучение будущего руководителя оркестра. Создание целостной дирижерской интерпретации музыкального произведения предполагает наличие определенных знаний, касающихся специфики оркестрового исполнительства, инструментоведения, истории и теории музыки и т.д. Это обуславливает тесную взаимосвязь учебной дисциплины «Дирижирование» с такими общепрофессиональными и специальными дисциплинами, как «Сольфеджио», «Гармония», «Анализ музыкальных форм и полифония», «История и теория дирижерского исполнительства», «Методика работы с оркестром (ансамблем)», «Оркестровая и ансамблевая литература», «Оркестровый класс», «Инструментоведение», «Инструментовка», «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур» и др.

Цель учебной дисциплины – подготовка высококвалифицированного руководителя оркестра, владеющего техникой дирижирования.

Задачи учебной дисциплины:

- сформировать культуру оркестрового мышления, профессиональную заинтересованность студента в развитии оркестрового исполнительства;
- развить индивидуальные дирижерские и организационные способности, мануальную дирижерскую технику и эмоционально-волевые качества;
- научить приемам и методам самостоятельной работы над партитурой.

В результате изучения учебной дисциплины «Дирижирование» студент должен *знать*:

- теоретические, технологические и физиологические основы дирижерского исполнительства;
- элементы мануальной техники дирижирования, приемы дирижерской выразительности и специфику их применения в зависимости от состава оркестра;
- художественно-творческие, организационно-методические особенности изучения партитур;

уметь:

- дирижировать произведения разных жанров, стилей;
- свободно анализировать нотный текст с позиции музыкально-теоретических, художественно-исполнительских особенностей;
- разрабатывать исполнительский план дирижерской интерпретации;
- организовывать самостоятельные занятия по работе над дирижерским аппаратом и партитурой;

владеть:

- техникой дирижирования.

Освоение образовательной программы по направлению специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка) обязано обеспечить формирование специализированной компетенции СК-6: использовать мануальную дирижерскую технику и комплекс средств руководства оркестровым коллективом в профессиональной деятельности.

В соответствии с учебному плану на изучение учебной дисциплины отведено 510 учебных часов, из них 254 часа – аудиторные (индивидуальные) занятия.

Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачеты, экзамены.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Содержание, основные требования, цель и задачи учебной дисциплины «Дирижирование». Межпредметные связи с другими учебными дисциплинами. Методическое обеспечение учебной дисциплины.

Тема 1. Мануальная техника дирижирования

Мануальная техника дирижирования: уточнение понятия. Значение и задачи мануальной техники в процессе управления оркестром. Закономерности использования мануальной техники в передаче исполнительских намерений дирижера.

Функции мануальной техники дирижирования: вспомогательная и художественная. Тактирование, показ вступлений, снятий звука, показ фермат, пауз, пустых тактов и др. как совокупность приемов вспомогательной дирижерской техники. Приемы, дающие представление об интенсивности и тембре звука, динамике, фразировке, агогике, артикуляции, штрихах и сфере образов как средства художественной выразительности дирижера.

Дирижерский аппарат и принципы его постановки (мышечная свобода, экономия движений). Структура и составные элементы дирижерского жеста.

Основные дирижерские движения. Предварительные упражнения.

Тема 2. Ауфтакты

Ауфтакт как основной элемент в структуре дирижерской жеста. Сущность ауфтакта, его роль в дирижерском исполнительстве.

Функции ауфтакта: показ начального момента исполнения и начала каждой доли в такте, определение темпа, динамики, характера атаки звука и образного содержания музыки. Элементы ауфтакта: замах, падение, отдача.

Виды ауфтактов и их функции. Полные, неполные, задержанные ауфтакты. Начальный ауфтакт как предварение последующей доли, его специфика для показа вступления различным оркестровым группам. Руководство текущей долей как основная функция внутритактового (междольного) ауфтакта.

Подготовка и характеристика движения ауфтакта. Ауфтакты к долям неполного такта, к триольной счетной доле, определение ауфтактом силы звука

Упражнения по уточнению различных видов ауфтактов, освоение ауфтактов на музыкальных примерах.

Тема 3. Позиции и функции рук дирижера

Позиции рук в дирижировании как средство художественной выразительности. Понятие дирижерского диапазона. Классификация позиций рук по вертикали и по горизонтали. Принципы выбора позиции рук в соответствии с фактурой, динамикой, темпом и характером исполняемой музыки.

Функции правой и левой рук дирижера, их координация и дифференциация. Функции частей руки и способы сочетания двигательных приемов кисти, предплечья, плеча.

Специфика дирижерских ощущений соприкосновения со звуком раскрытой кистью, рукой с использованием дирижерской палочки. Типовые способы держания дирижерской палочки и их освоение. Первое положение дирижерской палочки (кончик направлен влево), второе положение дирижерской палочки (кончик направлен вперед), третье положение дирижерской палочки (кисть повернута ребром вправо). Выразительный диапазон положений дирижерской палочки.

Упражнения для расслабления рук.

Тема 4. Основные схемы тактирования

Схема тактирования как определение последовательности счетных долей в соответствии с установленной композитором метрической структурой музыки. Суть принципа графической точности дирижерской жеста и технология его воплощения в дирижерском процессе.

Принципы построения и рисунки тактирования простых дирижерских схем (2-дольный, 3-дольный, 4-дольный размеры).

Принципы построения сложных дирижерских схем (6-дольный, 9-дольный размеры). Рисунки тактирования смешанных размеров (5-дольный, 7-дольный размеры) и несимметричных тактов в 8, 9, 10 и 11 долей.

Сокращенный способ дирижирования несимметричными размерами. Дирижирование сложными несимметричными тактами при сокращенной схеме тактирования.

Принципы подбора схем дирижирования.

Тема 5. Темп в дирижировании

Понятие о темпе. Виды темпов. Терминология темпов и ее перевод. Метроном и его назначение. Взаимобусловленность темпа и характера в музыке.

Изменение темпа (внезапное и постепенное) и способы его дирижерского воплощения. Прогрессия ускорения и замедления. Агогика в дирижерском исполнительстве и технология ее передачи.

Принцип подбора дирижерской схемы в соответствии с темпом и метроритмическим изложением музыкального материала. Взаимосвязь счетной доли тактирования и темпа. Зависимость амплитуды дирижирования и скорости движения отдачи от темпа и его изменений. Темп внутридольного движения и точность афтакта.

Тема 6. Динамика в дирижировании

Понятие динамики в дирижировании. Отражение в дирижерском жесте основных нюансов.

Приемы и способы показа динамики. Зависимость амплитуды дирижирования и скорости движения отдачи от динамики и ее изменений. Выбор плоскости дирижирования как средство отражения динамики. Междольный афтакт и динамика: сопряженность со звуком, скорость и амплитуда размаха, образный жест.

Воплощение в дирижерском жесте внезапного и постепенного изменения динамики. Эпизодическое и длительное изменение динамики. Способы показа увеличения звучности: прогрессия динамики жеста, экономия дирижерских исполнительских средств, изменение уровня тактирования, усиление удара и др. Способы показа ослабления звучности: уменьшение амплитуды и интенсивности движений, приближение рук к себе, понижение уровня тактирования, выразительность жестов левой руки и др.

Тема 7. Артикуляционно-штриховая техника дирижера

Понятие дирижерской артикуляции. Интонационное, ритмическое, динамическое, тембровое развитие мелодии. Отражение в дирижерском жесте особенностей фразировки.

Основные штрихи (*legato, staccato, non legato*) и их отображение в дирижерском жесте. Принципы подхода к выбору дирижерского штриха. Мышечные ощущения дирижера при исполнении различных штрихов. Имитационный жест как дирижерское раскрытие технической и художественной сущности оркестровых штрихов.

Упражнения для освоения основных штрихов.

Тема 8. Специфика дирижирования акцентов и синкоп

Функции акцентов в музыке: интонационная вершина и мелодическая кульминация, внезапное усиление звука. Способы дирижерского исполнения

различных акцентов, зависимость специфики воплощения от стиля и характера музыки. Преимущества использования задержанных афтактов (кистевых, с участием предплечья) и движений левой руки для показа акцентов. Короткие, протяженные акценты и способы их показа.

Синкопа в дирижировании как несовпадение ритмического удара с метрическим. Технические приемы показа внутритактовых, междутактовых, последовательных синкоп. Зависимость использования полных или неполных афтактов для показа различных видов синкоп. Активность и скорость отдачи в процессе воплощения в жесте перехода от синкопы к опорной доле.

Упражнения для совершенствования показа акцентов и синкоп.

Тема 9. Паузы и ферматы

Виды пауз (внутри такта, генеральные, цезуры) и способы их отображения в дирижерском жесте. Различия между жестами, определяющими звучащие (с использованием афтактов) и паузирующие (схематическое тактирование в одной плоскости) доли. Особенности отображения пауз в аккомпанементах. Способы отсчитывания пустых тактов и подготовки оркестра к вступлению.

Виды фермат в музыкальном тексте. Стадии технической стороны определения ферматы дирижером: постановка, выдерживание, снятие. Виды фермат на звуке: с полной или неполной счетной долей после постановки. Типы фермат на звуке: ферматы со снятием звука и афтактом к следующей доле; ферматы, где снятие звука является афтактом к следующей доле; ферматы без снятия. Способы выдерживания фермат с изменением и без изменения динамики. Способы снятия звука в ферматах. Паузы после ферматы.

Дирижерский показ ферматы на паузе, ферматы после снятия звука, ферматы на тактовой черте (люфтпаузы).

Тема 10. Переменный метр и размер. 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 дирижирование. Полиметрия в дирижировании.

Упражнения для освоения полиметрии.

Тема 11. 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, метроритма, темпа, фактуры и других средств художественной выразительности.

Понятие интерпретации в дирижерском исполнительском искусстве.

Тема 12. Музыка западноевропейских композиторов XVIII – XIX вв.

Влияние эпохи, национальности, стиля и зрелости композиторов на содержание их произведений.

Стилистика симфонического творчества венских классиков. Специфика раскрытия характера музыки средствами дирижерского исполнительского искусства в произведениях Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. Ван Бетховена.

Жанровое разнообразие симфонического творчества Ж. Бизе, И. Брамса, К. М. Вебера, Дж. Верди, Э. Грига, А. Дворжака, Ф. Листа, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, Р. Шумана и др.

Тема 13. Музыка русских классиков

Национальный характер тематического материала, яркость и разнообразие художественного содержания, красочность и эффектность дирижерского исполнения произведений А. Аренского, А. Бородина, А. Глазунова, М. Глинки, Н. Калинникова, А. Лядова, М. Мусоргского, С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и др.

Тема 14. Музыка композиторов XX в.

Образно-интонационный строй, новаторское начало, жанрово-стилевые особенности дирижерского исполнения симфонических произведений Е. Глебова, Г. Малера, Д. Мийо, С. Прокофьева, Ф. Пуленка, Г. Свиридова, Я. Сибелиуса, Д. Смольского, А. Хачатуряна, Д. Шостаковича и др.

Тема 15. Подготовка программы государственного экзамена

Составление концертной программы. Выявление технических проблем дирижирования изучаемых партитур и определение способов их решения. Дирижирование оркестром: отбор средств дирижерской исполнительской выразительности и создание художественного образа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	Управляемая самостоятельная работа	Форма контроля знаний
		Индивидуальные занятия		
1	2	3	4	5
	Введение	2		
1	Мануальная техника дирижирования	24		
2	Ауфтакты	14	2	Контрольный урок
3	Позиции и функции рук дирижера	18		
4	Основные схемы тактирования	18		
5	Темп в дирижировании	14		
6	Динамика в дирижировании	16		
7	Артикуляционно-штриховая техника дирижера	22	4	Контрольный урок
8	Специфика дирижирования акцентов и синкоп	10		
9	Паузы и ферматы	10		
10	Переменный метр и размер. Полиметрия и полиритмия	10		
11	Дирижерско-исполнительский анализ произведения	6	4	Коллоквиум
12	Музыка западноевропейских композиторов XVIII – XIX вв.	10	10	Академический концерт
13	Музыка русских классиков	10	10	Академический концерт
14	Музыка композиторов XX в.	10	10	Академический концерт
15	Подготовка программы государственного экзамена	10	10	Контрольный урок
	Всего 254	204	50	Зачеты, экзамены

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Валатковіч, В. М.* Дырыжыраванне : вучэб.-метады. дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-02 Інструментальная музыка духавая; спецыяльнасці 1-16 01 06 Духавыя інструменты, напрамку спецыяльнасці 1-16 01 06-11 Духавыя інструменты (народныя) / В. М. Валатковіч. – Мінск : БДУКМ, 2014. – 73 с.
2. *Дирижирование* : методические рекомендации и информационно-аналитические материалы / сост. В. М. Волоткович. - Минск : БГУКИ, 2019. - 62, [1] с.
3. *Камаев, А. Ф.* Народное музыкальное творчество : учеб. пособие для студентов музыкальных факультетов высших учебных заведений педагогической специализации / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. – Изд. 4-е, стер. – СПб. ; Краснодар ; М. : Лань : Планета музыки, [2020]. – 186, [1] с.
4. *Мусин, И.* Техника дирижирования: практ. руководство / И. Мусин. – 2-е изд., доп. – СПб. : Просветит.-изд. центр «Деан–Адиа–М», 1995. – 295 с.

Дополнительная

1. *Амиров, А. И.* Самодеятельный духовой оркестр / А. И. Амиров. – Минск : Беларусь, 1990. – 72 с., нот.
2. *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.,
3. Асаблівасці дзейнасці аматырскіх духавых, эстрадных аркестраў і ансамбляў на сучасным этапе развіцця мастацкай культуры Беларусі : вуч.-метады. дапам. – Мн. : Бел. ун-т культуры, 1994. – 106 с.
4. *Багриновский, М.* Дирижерская техника рук: практическое руководство к изучению основ мануальной техники дирижирования / М. Багриновский. – М. : Высшее училище военных дирижеров Советской Армии, 1947. – С.24-33, 34-52, 19-131, 142-145, 202-209, 271-277.
5. *Еремиаш, О.* Практические советы по дирижированию / О. Еремиаш; под ред. В. С. Смирнова. – М. : Музыка, 1964. – 72 с.

6. *Ержемский, Г.* Психология дирижирования. Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом / Г. Ержемский. – М. : Музыка, 1984. – 79 с.
7. *Иванов-Радкевич, А.* О воспитании дирижера / А. Иванов-Радкевич. – М. : Музыка, 1973. – 79 с.
8. *Казачков, С.* Дирижерский аппарат и его постановка / С. Казачков. – М. : Музыка, 1967. – 11 с.
9. *Канерштейн, М. М.* Вопросы дирижирования : учеб. пособие для муз. вузов / М. М. Канерштейн – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Музыка, 1972. – 255 с.
10. *Канн, Э.* Элементы дирижирования / Э. Кан; пер. с англ. Д. Э. Далгота. – Л. : Музыка, 1980. – 216с.
11. *Карацееў, А. Л.* Змест і практычная накіраванасць навучальна-творчага працэсу ў аркестры духавых інструментаў (арганізацыйна-метадычныя, мастацка-выканальніцкія аспекты работы аматарскага і прафесійнага калектыву) : вуч.-метад. дапам. / А. Л. Карацееў. – Мн. : Мінск. ін-т культуры, 1993. – 27 с.
12. *Кондрашин, К.* О дирижерском прочтении симфоний П. И. Чайковского / К. Кондрашин. – М. : Музыка, 1977. – 383 с.
13. *Малько, Н. А.* Основы техники дирижирования / Н. А. Малько. – М. ; Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1965. – 134 с.
14. *Маталаев, Л.* Основы дирижерской техники : метод. пособие / Л. Маталаев; общ.ред. С. Скрипки. – М. : Сов. композитор, 1986. – 208 с.: ил., 1 л. ил.
15. *Ольхов, К.* Теоретические основы дирижерской техники / К. Ольхов. – 3-е изд. – Л. : Музыка, 1990. – 200 с.
16. *Ратнер, С.* Элементарные основы дирижерской техники / С. Ратнер. – Минск : Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф. образования БССР, 1961. – 47 с.
17. *Свечков, Д.* Основные элементы дирижерской техники : учеб.пособие / Д. Свечков; М-во культуры РСФСР. Глав. упр. учеб.заведений и кадров. – М., 1966. – 45 с.
18. *Смирнов, Б.* Дирижерское-симфоническое искусство: музыкально-эстетические и социально-психологические аспекты / Б. Смирнов. – СПб. : Композитор, 2003. – 294 с.
19. *Таирова, Л. В.* Самостоятельная работа студентов над дирижерской техникой рук : метод. указания / Бел. ун-т культуры, 1989. – 17 с.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Дирижирование» включает в себя изучение оркестровых партитур и их воплощение средствами дирижерской исполнительской выразительности. Систематизировать данную работу можно путем изучения и анализа изданий из перечня основной и дополнительной литературы, а также учебно-методических пособий по проблематике учебной дисциплины. Благоприятно на качестве самостоятельной подготовки студентов скажется просмотр и анализ видеозаписей, посещение и участие в концертных и конкурсно-фестивальных мероприятиях.

Самостоятельная работа включает в себя:

- разбор музыкального произведения (самостоятельный или с помощью преподавателя);
- выучивание партитуры наизусть;
- выявление технических проблем дирижирования изучаемой партитуры и определение способов их решения;
- создание сферы художественных образов и отбор соответствующих средств дирижерской исполнительской выразительности.

Средства диагностики результатов учебной деятельности студентов

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

- индивидуальное исполнение музыкальных произведений;
- обсуждение исполнения музыкального произведения на учебном занятии;
- видеозапись исполнения музыкального произведения;
- анализ видеозаписи;
- написание аннотации;
- устный опрос;
- коллоквиум;
- контрольный урок;
- академический концерт;
- зачет;
- экзамен.

Критерии оценки результатов учебной деятельности

- 1 (один)** – выполнение программных требований не достигает минимального уровня: наличие явных недостатков в работе дирижерского аппарата, игнорирование авторских указаний, отсутствие музыкальной образности.
- 2 (два)** – выполнение программных требований не достигает минимального уровня: отсутствие освоения дирижерских приемов, некачественное исполнение, плохое знание нотного текста, невыполнение авторских указаний.
- 3 (три)** – выполнение программных требований: недостаточно качественное ритмическое исполнение, заметные недостатки в штриховом, динамическом, темповом выражении музыкальных произведений, малообразное исполнение.
- 4 (четыре)** – выполнение программных требований: недостатки в технике, фразировке, погрешности в ритмическом, динамическом, штриховом отношении, искажение темпа и музыкальной образности, недостаточно выразительное исполнение.
- 5 (пять)** – выполнение программных требований средней степени сложности: владение основами дирижерской техники, отклонения в передаче динамических и агогических нюансов, некоторые погрешности в технике, штриховом и фразировочном отношении, стремление к художественной и стилистической адекватности в процессе исполнения.
- 6 (шесть)** – выполнение программных требований средней степени сложности: уверенное владение основами дирижерской техники, заметный рост в развитии профессиональных навыков, грамотное исполнение авторских указаний, некоторая музыкальная скованность при воплощении художественного содержания.
- 7 (семь)** – выполнение программных требований и задач в полном и качественном объеме: уверенное владение дирижерской техникой с незначительными отклонениями в ансамбле, динамическом и темповом отношении, исполнение стилистически верное, но художественная интерпретация может быть спорной.
- 8 (восемь)** – выполнение программных требований и задач в полном и качественном объеме: уверенное владение дирижерским аппаратом при случайных технических и фактурных погрешностях, образно стилистически верное воплощение произведения, развитое музыкальное мышление и интуиция, наличие творческого потенциала.
- 9 (девять)** – выполнение программных требований и сложных задач: свободное владение дирижерским аппаратом, развитое тонкое музыкальное мышление и

артистизм, интерпретация произведений высокохудожественна и стилистически точна.

10 (десять) – выполнение программных требований: виртуозное владение дирижерским аппаратом, яркая индивидуальность музыкального мышления, творческая свобода, наличие чувства формы и драматургии исполняемых произведений, высокая культура художественного артистического исполнения.