

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

О.Е. Шевелева

**«Дирижирование, чтение оркестровых партитур»
(учебно-методическое пособие)**

для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.03

Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)

ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Инструменты народного оркестра»

Протокол № 1 от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ О.Е. Шевелева

Рецензент:

Ситкарев А.С. — заслуженный работник культуры Республики Коми, лауреат Государственной премии Республики Коми, почетный работник СПО Российской Федерации, преподаватель предметно-цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».

Шевелева О.Е.

Дирижирование, чтение оркестровых партитур [Текст]: учебно-методическое пособие / О.Е.Шевелева. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018. — 40 с.

Учебно-методическое пособие разработано по междисциплинарному курсу «Дирижирование, чтение оркестровых партитур» и предназначено для студентов специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Инструменты народного оркестра». Пособие способствует формированию комплекса знаний и умений, связанных с получением навыков, основных приемов дирижерской техники, овладению навыками самостоятельной работы над партитурой, изучению основного репертуара для оркестра народных инструментов, чтению оркестровых партитур за фортепиано, самостоятельной работе над партитурой, изучению основного репертуара для оркестра народных инструментов.

Оглавление	
Введение	4
Тематический план.....	8
Содержание учебного пособия.....	10
Тема 1. Оркестр русских народных инструментов — исторически сложившийся коллектив. Техника дирижирования.	10
Тема 2. Партитура как особый вид записи музыкального произведения для коллективного исполнения.	13
Тема 3. Виды музыкального изложения. Оркестровые функции и фактурные линии.	14
Тема 4. Практическое знакомство с партитурами для различных ансамблей народных инструментов. Развитие навыков дирижирования.	15
Тема 5. Подробный анализ и чтение партитур для оркестра народных инструментов. Совершенствование знаний и навыков дирижирования.	18
Тема 6. Особенности преобразования оркестровой фактуры в фортепианную.	21
Тема 7. Знакомство с партитурой для симфонического оркестра. Углубление навыков дирижирования.	23
Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации.	27
Критерии оценки дирижерской техники.....	31
Критерии оценки по МДК «Чтение оркестровых партитур»	33
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	35
Музыкальный глоссарий	37

Введение

Учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу (далее – МДК) «Дирижирование, чтение оркестровых партитур», адресованное студентам специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), «Инструменты народного оркестра», предназначено для лучшего освоения материала, изучаемого на индивидуальных занятиях по дирижированию, овладения студентами навыками самостоятельной работы над партитурой, изучения основного репертуара для оркестра народных инструментов, а также организации самостоятельной работы студента.

Данное издание поможет обеспечить последовательное развитие и целесообразное воспитание творческой личности музыканта, формирование готовности к различным видам музыкальной деятельности: исполнительской, педагогической, просветительской.

Изучение данного курса способствует:

- Накоплению посредством дирижирования музыкально-художественных впечатлений;
- Воспитанию на этой основе художественного вкуса;
- формированию практических навыков дирижирования;
- Приобретению навыков зрительного восприятия партитуры;
- Развитию внутреннего музыкального слуха;
- Формированию профессиональной культуры;
- Стимулированию развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения, творческой активности;

Пособие подготовлено на основе научной и учебной литературы, а также с использованием интернет-источников.

Учитывая учебный характер издания, в тексте пособия подробные ссылки на авторов и источники не приводятся, изложение материала ограничивается перечнем использованных изданий и источников, который приводится в конце пособия. Этот же список является для студентов списком рекомендуемой литературы.

Задачи курса:

- формирование дирижерского комплекса;
- формирование способности ориентироваться в различных оркестровых стилях;
- освоение технических мануальных средств дирижирования;

- применение приобретенных навыков для теоретического анализа музыкального произведения;
- применение практических навыков игры на фортепиано при чтении оркестровых партитур;
- расширение профессионального кругозора студентов;
- формирование дирижерского комплекса;
- освоение многострочных партитур чтение с листа в ключах;
- обучение навыкам самостоятельной работы над партитурой;
- изучение основного репертуара для оркестра народных инструментов.

Требования к уровню освоения содержания курса.

Согласно требованиям ФГОС по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Инструменты народного оркестра» студент должен:

В результате освоения МДК обучающийся должен

уметь:

- У.1.читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
- У.3.психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
- У.4.использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- У.5.применять теоретически знания в исполнительской практике;
- У.6.анализировать исполняемые произведения;
- У.7.пользоваться специальной литературой;
- У.8.слышать все партии в ансамблях различных составов;
- У.10.использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом.

В результате освоения МДК обучающийся должен

знать:

- 3.7.выразительные и технические возможности родственных инструментов их роли в оркестре;
- 3.8.базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;
- 3.9.профессиональную терминологию;
- 3.10.особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций.

В результате приобретенных знаний и умений по данному МДК студент должен обладать следующими профессиональными и общими компетенциями:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым репертуаром.

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.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

Общие компетенции (ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	165	5,6,7,8
Аудиторные занятия	110	5,6,7, 8
Лекционные занятия	28	
Практические занятия	82	5,6,7,8
Самостоятельная работа	55	5,6,7,8
Вид текущего контроля		Контрольный урок
Вид промежуточной и итоговой аттестации		8 - дифференцированный зачет

Тематический план

№	Тема	Общее кол-во часов	Лекц. часы	Практ. Занятия	СРС
5 семестр					
1.	Оркестр русских народных инструментов — исторически сложившийся коллектив. Техника дирижирования.	19	3	10	6
2.	Партитура как особый вид записи музыкального произведения для коллективного исполнения	5	1	2	2
		24	4	12	8
6 семестр					
3.	Виды музыкального изложения. Оркестровые функции и фактурные линии.	12	2	8	2
4.	Практическое знакомство с партитурами для различных ансамблей народных инструментов. Развитие навыков дирижирования.	41	10	20	11
		53	12	28	13
7 семестр					
5.	Подробный анализ и чтение партитур для оркестра народных инструментов. Совершенствование знаний и навыков дирижирования.	22	2	8	12
6.	Особенности преобразования оркестровой фактуры в фортепианную	9	2	4	3
		31	4	12	15
7.	Знакомство с партитурой для симфонического оркестра. Углубление навыков дирижирования.	57	8	30	19

	Итого:	165	110	55
--	--------	-----	-----	----

Содержание учебного пособия.

Тема 1. Оркестр русских народных инструментов — исторически сложившийся коллектив. Техника дирижирования.

История создания оркестра. Основной и расширенный состав оркестра. Роль каждой группы в звучании оркестра. Особенности строя русских струнных щипковых инструментов. Звукообразование и звукоизвлечение на народных инструментах. Техника дирижирования, ее задачи, и значение для управления оркестром. Дирижерский аппарат. Основная позиция дирижера (постановка корпуса, ног, головы) Основные принципы мануальной техники: естественность, свобода, точность, целесообразность, лаконичность, выразительность и др.) Тактирование (метрономирование) Простые дирижерские схемы (3\4, 4\4, 2\4) Дирижерские доли и точки. Ауфтакт. Вступления и снятия.

Репертуарный список:

Чтение оркестровых партитур:

1. Андреев В. «Светит месяц»; «Полонез»; «Вальс Фавн».
2. Тамарин И. «Музыкальный привет»
3. Будашкин Н. «Хороводная»; «Родные просторы»
4. Городовская В. «Фантазия на две русские народные песни»; «У зорито, у зореньки».
5. Бородин А. «Грезы»
6. Фибих З. «Поэма»

Дирижирование:

1. Чайковский П. «Утренняя молитва»; «Полька»; «Марш деревянных солдатиков»; «Зимнее утро»; «Сладкая грёза»
2. Шуман Р. «Маленький романс»; «Солдатский марш»
3. Шуберт Ф. «Музыкальный момент» (фа минор)
4. Мендельсон «Песня без слов №2»
5. Верди Д. «Марш из оперы "Аида"»
6. Григ Э. «Родная песня»
7. Гендель Г. «Сарабанда с вариациями»
8. Бородин А. «Грезы»

Список нотной литературы:

Чтение оркестровых партитур:

1. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Ч.4-6 М.: Музыка, 1987-1989г.
2. ВР и ЦТ. Вып. 7 — М.: Музыка, 1977.
3. Из репертуара Академического оркестра русских народных инструментов
4. Из репертуара оркестра народных инструментов им. Осипова. — М.: Сов. композитор, 1970.
5. Избранные произведения для ОРНИ, Вып. 1 — М.: 1970.
6. Репертуар самодеятельного оркестра народных инструментов. Вып.8; М., «Советский композитор», 1988г.

Дирижирование:

1. Бородин А. «Маленькая сюита»
2. Григ Э. «Пьесы»
3. Иванов-Радкевич А. «Хрестоматия для начинающих дирижеров и руководителей оркестров народных инструментов» ч.1; М.- 1961.
4. Чайковский П. «Детский альбом»
5. Шуман Р. «Альбом для юношества»

Практические занятия.

Выработка умений охарактеризовать звучание инструментов оркестра. Определять роль каждой оркестровой группы. Читать оркестровые партии за фортепиано. Прослушать в записи изучаемое произведение.

Дирижирование 4-5 небольших произведений различных стилей и жанров в размере 3/4, 4/4, 2/4

Отработка схем дирижирования в умеренном темпе при звуковедении *legato* и *non legato*, в динамике *p*, *mp*, *mf*, *f*.

Постановка дирижерского аппарата (положение рук, корпуса, головы, ног). Строение дирижерского жеста. Ауфтакт и его роль в процессе дирижирования. Дирижерская палочка и ее назначение. Показ начала и снятие звучания. Тактирование и его отличие от дирижирования. Схемы дирижирования на 2, 3, 4 (изучение схем целесообразно начинать с 4-х дольной). Дирижирование как творческий процесс.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Изучение партитуры следует начинать с подробного анализа: определить музыкальную форму, динамический профиль произведения, выявить частную и общую кульминацию, обратить внимание на изменение темпа и т.д. Важным моментом для чтения партитуры на фортепиано является разбор фактуры сочинения. Следует определить ее тип, оркестровые функции голосов. Важно выявить комплекс основных голосов, то есть мелодико-гармоническую основу произведения, исключить все удваивающиеся голоса.

Закрепить пройденный на уроке материал. Следить за постановкой рук, корпуса, ног, головы.

Развитие мануальных навыков дирижера предполагает:

– воспитание чувства «пространственной ориентации»:
а) развитие скоординированности и симметрии движений рук;
б) воспитание синхронности и независимости движений правой и левой руки.

- воспитание чувства графики основных схем тактирования в различных темповых, динамических и штриховых градациях;
- умение модифицировать схемы тактирования в зависимости от метроритмической структуры фактурных образований, особенностей фразировки;
- воспитание двигательных ощущений в зависимости от конкретных музыкальных представлений.

Психологические навыки дирижирования:

- развитие общих навыков музыкального и исполнительского мышления, самоконтроля, исполнительской собранности, самоконтроля, исполнительской собранности. Развитие слухового внимания, волевые, эмоциональные и артистические проявления.

Коммуникативные навыки дирижирования:

Развитие техники исполнительских контактов, общения и воздействия, способности передавать свои намерения, мысли и чувства, умение внушать, подчинять своей воле.

Тема 2. Партитура как особый вид записи музыкального произведения для коллективного исполнения.

Партитурная строка. Последовательность расположения оркестровых групп в партитурной строке и запись в ней отдельных инструментов, в том числе солирующих. Расположение инструментов по тесситуре внутри каждой оркестровой группы. Запись партитуры для смешанных ансамблей народных инструментов. Условные обозначения, встречающиеся в партитуре. Партитуры для различных инструментальных составов. Расположение инструментов и голосов в партитуре. Партии транспонирующих инструментов. Практическое чтение за фортепиано партий транспонирующих инструментов.

Репертуарный список:

1. Городовская В. «Фантазия на две русские народные песни»;
2. Молчанов А. «Вальс Анны Снегиной» из к/ф «Сергей Есенин»;
3. Шамо И. «Веснянка» из украинской сюиты.
4. Глика М. «Арабский танец» из оперы «Руслан и Людмила»;
5. Чайковский П. «Танец пастушков», «Трепак» из балета «Щелкунчик»;
6. Шишаков А. «Смоленский гусачок»;

Список нотной литературы:

1. Из репертуара оркестра русских народных инструментов им. В. Андреева. М.-Музыка, 1976.
2. Репертуар самодеятельного оркестра народных инструментов. Вып.8; М., «Советский композитор», 1988г.
3. Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Ч.2.-М.: Москва,1986.
4. Хрестоматия по дирижированию М. «Музыка» 1986.
5. Хрестоматия по дирижированию. Вып. 1; Пособие для молодого дирижера оркестра народных инструментов. 1976. В.4. 1980.; В.5.1984.

Практические занятия

Построение вертикальной строки различных по составу оркестров и ансамблей народных инструментов. Сравнительный анализ партитурных строк в различных партитурах. Практическое чтение за фортепиано партий транспонирующих инструментов.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Запомнить расположение

инструментов и голосов в партитуре(транспонирующие инструменты), расположение инструментов по тесситуре внутри каждой оркестровой группы, условные обозначения, встречающиеся в партитуре.Изучить каждую партиюили нескольких партий в различных сочетаниях (мелодия и бас, контрапункт и оркестровая педаль или гармонический аккомпанемент, подголоски и мелодия и т.д.). Возможно прослушивание сочинения в оригинальном звучании с одновременным знакомством с ним по партитуре.

Тема 3. Виды музыкального изложения. Оркестровые функции и фактурные линии.

Виды изложения музыкального материала (Монодический, полифонический и гомофонно-гармонический) Особенности полифонического склада русской народной музыки. Оркестровые функции: мелодия и мелодические фигурации, контрапункты и подголоски, гармония в виде гармонической педали, гармонических фигураций и разнообразных ритмо-гармонических фигур, басовый голос. Вариантность взаиморасположения фактурных линий по тесситуре.

Репертуарный список:

1. Григ Э. «Канон»; «Норвежский танец»;
2. Глинка М. «Ах ты, ночь ли ноченька»;
3. Лядов А. Пьесы из цикла «Восемь русских народных песен»: Протяжная. Шуточная. Колыбельная. Плясовая. Коляда-Маледа;
4. Куликов П.« Липа вековая»
5. Будашкин Н. «Хороводная»; « Родные просторы»
6. Городовская В. «Фантазия на две русские народные песни»; «У зорито, у зореньки»;

Список нотной литературы:

1. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Ч.4-6 М.: Музыка,1987-1989 г.
2. Из репертуара оркестра народных инструментов им. Осипова. — М.: Сов.композитор, 1970.
3. Из репертуара оркестра народных инструментов им. Осипова. — М.: Сов.композитор, 1970.
4. Репертуар самодеятельного оркестра народных инструментов. Вып.8; М., «Советский композитор», 1988г.
5. Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Ч.2.-М.: Москва,1986.

6. Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Ч.3.-М.: Москва,1988.

Практические занятия

Выработка навыков слежения в партитуре движения фактурных линий по горизонтали. Анализ оркестровых партитур на наличие в них определённых оркестровых функций и особенностей их изложения. Фактура оркестрового произведения. Понятие о фактуре, ее элементы: мелодия, подголосок, гармоническое сопровождение, оркестровая педаль, басовый голос. Оркестровые функции голосов. Чтение и исполнение на фортепиано нескольких партий инструментов, выполняющих общую или различную оркестровую функцию.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Иметь четкое представление о роли мелодии и аккомпанемента в фактуре музыкального произведения. Исполнение оркестровых партий как аккомпанирующих, так и сольных на фортепиано. Проанализировать и определить функции оркестровой фактуры, их взаимодействие в заданном произведении для оркестра народных инструментов. Возможно прослушивание сочинения в оригинальном звучании с одновременным знакомством с ним по партитуре.

Тема 4. Практическое знакомство с партитурами для различных ансамблей народных инструментов. Развитие навыков дирижирования.

Изучение партитур для ансамблей, состоящих из однородных инструментов: ансамбль домр, ансамбль балалаек, ансамбль баянов. Анализ произведения. Особенности изложения музыкального материала. Разбор партитур для смешанных ансамблей, особенности формирования в них партитурной строки. Партитуры струнных ансамблей, ансамблей народных инструментов. Расположение инструментов и голосов, функции голосов. Чтение отдельных партий. Одновременное чтение нескольких партий инструментов одинакового и различного строя, голосов одинаковых и различных функций. Фактура оркестрового произведения. Закрепление приобретенных навыков и умений Вступление и снятие на неполную долю такта Вступление и снятие на любую долю такта. Показ пауз и цезур.

Расширение динамической шкалы (от pp до ff), небольшие изменения 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 non legato; Пульсация – дуольная, триольная, квартольная. Связь дирижерского жеста с темпом, характером музыки, динамикой и ритмическим рисунком. Фразировка, штрихи. Паузы, равные по длительности одной или нескольким долям такта.

Репертуарный список.

Чтение оркестровых партитур:

1. Фибих З. «Поэма»;
2. Шуберт Ф. «Немецкий танец»;
3. Широков А. «Смоленский гусачок»;

Дирижирование:

1. Бизе Ж. Вступление из музыки к драме А. Доде «Арлезианка»;
2. Дж. Верди Вступление к опере «Травиата»;
3. Фибих З. «Поэма»;
4. Мусоргский М. «Раздумье»; «Слеза»; «Гопак»;
5. Бах И. С. « Буре»;
6. Григ Э. «Пер Гюнт»: Смерть Озе ; Песня Сольвейг;
7. Клементи А. Сонатины: до мажор, ре мажор, ч. 1 ;
8. Моцарт А. Соната фа мажор, до мажор, ч. 1 ;
9. Ребиков А. Вальс из сказки «Ёлка»;
10. Шуберт Ф. « Серенада»;
11. Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;
12. Мендельсон Ф. Песня венецианского гондольера из цикла «Песни без слов»

Список нотной литературы:

Чтение оркестровых партитур:

1. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Ч.4-6 М.: Музыка,1987-1989г.
2. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. В.7 М-1967.
3. Шелков Н. «Сборник произведений для инструментальных ансамблей» Л.-1960.

Дирижирование:

1. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Ч.4-6 М.: Музыка,1987-1989г.

2. Золотая лира. (Пьесы русских, зарубежных, советских композиторов в переложении для фортепиано) том 1 М.-1990;
3. Золотая лира. (Пьесы русских, зарубежных, советских композиторов в переложении для фортепиано) том 2 М.- 1988;
4. Иванов-Радкевич А. «Хрестоматия для начинающих дирижеров и руководителей оркестров народных инструментов» ч.1; М.- 1961;
5. Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Ч.2.-М.: Москва,1986.

Практические занятия.

Предварительное прослушивание и анализ произведения. Первоначальное проигрывание отдельных партий, затем сочетаний двух, трёх и более инструментов. Выработка навыков ориентации в различных ключах, переноса для удобства чтения фактурные линии из одного регистра в другой.

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 в умеренном темпе при звуковедении *legato* и *non legato*, в динамике *p*, *mp*, *mf*, *f*.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Чтение партитур для струнных ансамблей (трио, квартеты). Количество изучаемых строк в изучаемых произведениях должно увеличиваться постепенно. В случае особой сложности многострочной партитуры с ярко выраженной самостоятельностью составляющих ее голосов, настоятельно рекомендуется изучение каждой партии или нескольких партий в различных сочетаниях (мелодия и бас, контрапункт и оркестровая педаль или гармонический аккомпанемент, подголоски и мелодия и т.д.).

Изучение партитуры следует начинать с подробного анализа: определить музыкальную форму, динамический профиль произведения, выявить частную и общую кульминацию, обратить внимание на изменение темпа и т.д.

Отработать показ вступления и снятия звука на неполную долю такта; вступление и снятие на любую долю такта; показ пауз и цезур; изменение динамики.

В работе над музыкальным произведением осуществляется синтез знаний и навыков. Дирижированию в классе предшествует подробный анализ

произведения, его структуры и жанрово-стилистических особенностей; изучается партитура, определяется исполнительская трактовка.

Во время работы над произведением учащийся должен:

- ознакомиться с нотным текстом (автор, название, тональность, размер, авторские ремарки);
- проанализировать форму (всего произведения в целом, отдельных разделов, тематического материала)
- уяснить общий характер музыки, стилевые особенности, образно-эмоциональное содержание.

Фрагментарный поиск мануального освоения текста осуществляется через:

- анализ метроритмической структуры;
- анализ фактурных образований, линий, голосов;
- конкретизацию исполнительских целей.

Тема 5. Подробный анализ и чтение партитур для оркестра народных инструментов. Совершенствование знаний и навыков дирижирования.

Анализ формы произведения. Определение художественного содержания, музыкальных образов пьесы и способов их воплощения в музыке. Методы анализа формы музыкального произведения. Тембровые особенности инструментов оркестра в разных регистрах.

Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования, полученных в предыдущих семестрах. 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) Сложные дирижёрские схемы (4\8, 4\4, 4\2, 9\8, 12\8, 6\8, 6\4). Средства дирижерской выразительности. Функции правой и левой руки. Развитие координации и независимости в движении рук. Фермата (на звучании, на паузе и на тактовой черте). Фермата с динамическими изменениями звука и без них. Различные формы перехода от ферматы к последующему дирижированию. Развитие оркестрового мышления.

Репертуарный список:

Чтение оркестровых партитур:

1. Холминов А. «Думка».

2. Андреев В. «Светит месяц»; «Полонез»; «Вальс Фавн».
3. Тамарин И. «Музыкальный привет»
4. Будашкин Н. «Хороводная»; «Родные просторы»
5. Городовская В. «Фантазия на две русские народные песни»; «У зорито, у зореньки».

Дирижирование:

1. Верди Д. Вступление к опере «Травиата»
2. Глинка М. «Разлука»
3. Григ Э. «Пер Гюнт»: Смерть Озе ; Песня Сольвейг; Утро.
4. Рахманинов С. «Элегия»
5. Визе Ж. Опера «Кармен» Вступление
6. Мусоргский М. «Старый замок»
7. Чайковский П. «Времена года» №2 Февраль, №3 март, №4 апрель, №5 май,
8. №6 июнь, №10 октябрь
9. Бизе Ж. Вступление из музыки к драме А. Доде «Арлезианка»;
10. Рахманинов С. Опера «Алеко», Интродукция;

Список нотной литературы:

Чтение оркестровых партитур:

1. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Ч.4-6 М.: Музыка, 1987-1989г.
2. Из репертуара оркестра народных инструментов им. Осипова. — М.: 1970.
3. Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Ч.2.-М.: Москва, 1986.

Дирижирование:

1. Золотая лира. (Пьесы русских, зарубежных, советских композиторов в переложении для фортепиано) том 1 М.-1990;
2. Золотая лира. (Пьесы русских, зарубежных, советских композиторов в переложении для фортепиано) том 2 М.- 1988;
3. Иванов-Радкевич А. «Хрестоматия для начинающих дирижеров и руководителей оркестров народных инструментов» ч.1; М.- 1961;
4. Оркестровые пьесы русских композиторов-классиков для симфонического оркестра (партитура) Л.-1975;
5. Чайковский П. «Времена года» (партитура для оркестра народных инструментов) М.-1982;

Практические занятия:

Вычленение горизонтальных фактурных линий, соединение различных оркестровых функций (мелодия с басом, бас и гармония, мелодия и подголоски и т.д.). Первоначальное проигрывание отдельных партий, затем игра по группам. Ориентирование в различных ключах, смена регистров звучания отдельных инструментов и целых групп для удобства исполнения, использование определённых приёмов игры для создания адекватных штрихов.

Работа с партитурой: вертикаль, горизонталь. Отработка схем тактирования. Работа над: пластикой движений, показом вступления одному голосу, группе, tutti; штрихами - legato и non legato и их разновидности (nortato, markato, martele, staccato). Изменения темпа (piu, meno mosso, ritenuto, accelerando). Фермата. Ритмические особенности (пунктирный ритм, синкопа, акценты).

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Важным моментом для чтения партитуры на фортепиано является разбор фактуры сочинения. Следует определить ее тип, оркестровые функции голосов. Важно выявить комплекс основных голосов, то есть мелодико-гармоническую основу произведения, исключить все удваивающиеся голоса. Это необходимо при чтении оркестровых партитур на фортепиано, так как из-за насыщенности фактуры часто приходится, упрощая ее ограничиваться проигрыванием лишь комплекса основных голосов.

При чтении оркестровых партитур за фортепиано необходимо помнить, что нельзя:

- изменять мелодию и басовый голос (допустимое перенесение баса на октаву вверх или вниз не должно изменять гармонической функции аккорда и не должно исказить мелодическую линию басового голоса);
- при изменении расположения аккордов пропускать или добавлять голоса;
- сокращать оркестровый контрапункт при его тематической значимости.

Одним из важных моментов при чтении партитур за фортепиано является распределение нотного текста между правой и левой рукой, как правило, мелодическая линия группы домр и частично средние голоса гармонической функции в партитуре для оркестра исполняются правой рукой, левой руке поручается линия баса и гармонический аккомпанемент группы балалаек. Исполнение средних голосов можно поручать любой руке в зависимости от голосоведения и соотношения интервалов между басом и мелодией. Однако при исполнении на фортепиано любой партитуры

необходимо подчинение определенному принципу в распределении партий между руками. Так, партии, имеющие одинаковый ритмический рисунок, следует исполнять одной рукой. В тугги следует широко использовать перемещение средних голосов вверх и вниз, сокращая различные удвоения. Перенос партии из одной руки в другую нужно придерживаться определенной последовательности: голос, звучащий выше (при перекрещивании голосов), передавать правой руке, и наоборот, голос, звучащий ниже - левой руке.

Значительную помощь при чтении партитуры за фортепиано может оказать умелое пользование педалью.

Пользоваться педалью нужно только после того, как партитура проанализирована и исполнена на фортепиано без педали. Один из случаев, определяющих необходимость педализации, - далеко отстоящий бас; его следует брать раньше остальных звуков в виде короткого форшлага и задерживать на педали, что позволит объединить все голоса партитуры в единый гармонический комплекс.

Закрепить пройденный на уроке материал. Работая над музыкальным произведением, необходимо помнить, что работа над исполнительским процессом подразумевает:

- составление исполнительских планов (темпового, метроритмического, динамического, артикуляционного, эмоционально-образного);
- конкретизация фразировки, поиск выразительных средств воплощения исполнительского замысла;
- работа над эмоционально-волевыми средствами воздействия;
- поиск коммуникативных средств отображения инструментовки (при работе с клавиром-«воображаемой»).

Заключительный этап работы над музыкальным произведением предполагает воспитание «концертных» навыков исполнительской свободы при выявлении общего замысла и идеи произведения.

Тема 6. Особенности преобразования оркестровой фактуры в фортепианную.

Определение комплекса основных голосов. Упрощение оркестровой фактуры за счёт отказа от второстепенных линий. Сокращение октавных удвоений. Возможность изменения взаимного расположения гармонических голосов, замена широкого расположения аккордов на тесное. Замена контраста тембров контрастом регистров. Использование аккордового тремоло, как средства динамического нарастания. Фрагментарное изложение

подголосков, возможность переноса в другие октавы. Недопустимость изменения звукового состава в партиях мелодии и басового голоса, а также перекрещивания его с гармоническими голосами.

Репертуарный список:

1. Андреев В. «Светит месяц»; «Полонез»; «Вальс Фавн».
2. Тамарин И. «Музыкальный привет»
3. Будашкин Н. «Хороводная»; «Родные просторы»;
4. Фрид Гр. «Сказы. Сюита по мотивам уральских сказов П. Бажова»: Данилушкин рожок. Ящерики. Слезы-изумруды. Синюшкин колодец.

Список нотной литературы:

1. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Ч.4-6 М.: Музыка,1987-1989г.
2. Репертуар самодеятельного оркестра народных инструментов. Вып.8; М., «Советский композитор», 1988г.
3. Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Ч.2.-М.: Москва,1986.

Практические занятия.

Письменное переложение оркестровой партитуры для исполнения на фортепиано в две или четыре руки. Практическое использование основных способов преобразования оркестрового звучания в фортепианную фактуру. Создание фортепианной версии музыкального текста оркестровой партитуры с наименьшими потерями для звучания произведения.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Наиболее распространенными приемами фортепианного переложения оркестровых сочинений, предполагающие следующие упрощения фактуры:

- исключение или сокращение других различных удвоений (унисонных, октавных);
- перенос мелодии, баса или голосов на октаву вверх или вниз;
- исключение или сокращение выдержанной гармонии при наличии гармонической фигурации и выдержанных гармонических звуков;
- менее полное изложение функции подголоска (контрапункт);
- исключение гармонического комплекса с многократно повторяющимся ритмическим рисунком.

***Тема 7. Знакомство с партитурой для симфонического оркестра.
Углубление навыков дирижирования.***

История возникновения и становления симфонического оркестра. Инструменты, входящие в состав симфонического оркестра Группы оркестра: струнные смычковые инструменты, деревянные духовые, медные духовые, ударные инструменты Транспонирующие инструменты и интервалы транспонирования. Особенности строя струнных смычковых инструментов. Использование разнообразных ключей для записи оркестровых партий. Тембровые характеристики групп оркестра. Формирование вертикали партитурной строки партитуры симфонического оркестра. Чтение несложных партитур для симфонического оркестра, «чтение с листа» в ключах.

Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования, полученных в предыдущих семестрах. Продолжительное изменение нюансов - *crescendo*, *diminuendo*, *sfz*; *sf*. Ритмические особенности: триоли, полиритмия. Смешанные дирижёрские схемы (5\8, 5\4, 7\8, 7\4) Переменные размеры. Произведения с элементами полифонии. Дирижирование 5-ти и 6-ти дольных размеров. Затакт (полный и неполный, с паузами и без пауз). Темповые изменения. Дирижирование семи, восьми, девяти, и двенадцатидольных размеров. Дробление долей такта в связи с темпом и ритмической структурой произведений. Люфтпауза. Генеральная пауза. Синкопа. Принцип выбора схемы дирижирования. Схемы дирижирования на раз. Переменные размеры.

Репертуарный список:

Чтение оркестровых партитур:

1. Лядов А. «Восемь русских народных песен» для симфонического оркестра;
2. Чайковский П. «Пиковая дама» партитура; «Евгений Онегин» партитура; «Лебединое озеро» партитура;
3. Григ Э. «Пер Гюнт»: Смерть Озе ; Песня Сольвейг; Утро.

Дирижирование:

1. Брамс И. « Венгерские танцы» №1,2, 4, 6.;
2. Моцарт В.А. «Маленькая ночная серенада», ч.1 «Соната соль минор» ч.1;
3. Чайковский П. «Романс» фа минор;
4. Григ Э. «Соната ми минор» 3 ч.;

5. Прокофьев С. Вальс из оперы «Война и мир»;
6. Бизе Ж. «Кармен» Антракт к IV действию;
7. Чайковский П. «Лебединое озеро» Интродукция;
8. Бетховен Л.В. «Соната №8» ч.2;
9. Бетховен Л. Соната №14, ч. 1
10. Моцарт В. Фантазия ре минор
11. Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка».
12. Лядов А. «Про старину» (былина); «8 русских народных песен»;
13. Чайковский П. Вступление к опере «Пиковая дама»;
14. Дж. Верди Вступление к опере «Травиата»;

Список нотной литературы:

Чтение оркестровых партитур:

1. Лядов А. «Восемь русских народных песен» для симфонического оркестра М.-1982;
2. Оркестровые пьесы русских композиторов-классиков для симфонического оркестра (партитура) Л.-1975;
3. Чайковский П. «Пиковая дама» партитура, М.1983; «Евгений Онегин» партитура, М.1965; «Лебединое озеро» партитура, М.1978.

Дирижирование:

1. Золотая лира. (Пьесы русских, зарубежных, советских композиторов в переложении для фортепиано) том 1 М.-1990; том 2 М.- 1988;
2. Иванов-Радкевич А. «Хрестоматия для начинающих дирижеров и руководителей оркестров народных инструментов» ч.1; М.- 1961;
3. Лядов А. «Восемь русских народных песен» для симфонического оркестра М.-1982;
4. Оркестровые пьесы русских композиторов-классиков для симфонического оркестра (партитура) Л.-1975;
5. Чайковский П. «Времена года» (партитура для оркестра народных инструментов) М.-1982;
6. Чайковский П. «Пиковая дама» партитура, М.1983;

Практические занятия

Анализ партитурной строки партитуры для симфонического оркестра.

Игра партий транспонирующих инструментов, игра оркестровых партий в различных ключах.

Работа над произведением с элементами полифонии. Дирижирование 5-6 небольших произведений различных стилей и жанров для различных составов оркестра (народного и симфонического).

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Чтение несложных партитур для симфонического оркестра, «чтение с листа» в ключах. Знать транспонирующие инструменты и интервалы транспонирования, особенности строя струнных смычковых инструментов, использование разнообразных ключей для записи оркестровых партий, тембровые характеристики групп оркестра.

Изучение партитуры следует начинать с подробного анализа: определить музыкальную форму, динамический профиль произведения, выявить частную и общую кульминацию, обратить внимание на изменение темпа и т.д. Важным моментом для чтения партитуры на фортепиано является разбор фактуры сочинения. Следует определить ее тип, оркестровые функции голосов. Важно выявить комплекс основных голосов, то есть мелодико-гармоническую основу произведения, исключить все удваивающиеся голоса. Это необходимо при чтении оркестровых партитур на фортепиано, так как из-за насыщенности фактуры часто приходится, упрощая ее ограничиваться проигрыванием лишь комплекса основных голосов.

Дирижировать небольшие произведения различных стилей и жанров в различных размерах по заданию преподавателя. Прослушивать аудио и видеозаписи с выступлениями наиболее известных оркестров. Интересоваться, изучать, слушать произведения современных композиторов, анализируя и делая выводы о средствах выразительности данной эпохи. Условно самостоятельная работа студента включает две формы занятий. Первая ставит своей целью всестороннее формирование навыков дирижирования через упражнения, развивающие «ощущение звука в руке», вторая-освоение нотного материала (по клавиру и партитуре). Обе формы практически неразрывно связаны и важны на всех этапах воспитания начинающего дирижера.

Работа над исполнительским процессом подразумевает:

- составление исполнительских планов (темпового, метроритмического, динамического, артикуляционного, эмоционально-образного);
- конкретизация фразировки, поиск выразительных средств воплощения исполнительского замысла;
- работа над эмоционально-волевыми средствами воздействия;

- поиск коммуникативных средств отображения инструментовки (при работе с клавиром-«воображаемой»).

Заключительный этап работы над музыкальным произведением предполагает воспитание «концертных» навыков исполнительской свободы при выявлении общего замысла и идеи произведения.

Основные виды самостоятельной работы студента:

- Самостоятельное разучивание произведения по клавиру и по партитуре.
- Изучение партитуры исполняемого произведения, прослушивание его в записи.
- Работа над техникой дирижирования (мануальной, психотехникой, коммуникативной.).
- Поиск выразительных средств дирижирования, работа над штрихами, фразировкой, динамическими оттенками.
- Комбинированные типы упражнений для развития технических и волевых навыков.
- Контроль и оценка своих действий, их соответствие музыкальному представлению, внутреннее слышание произведения, последовательное исполнение его «про себя».

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

Форма текущей аттестации – контрольный урок.

Форма промежуточной и итоговой аттестации – дифференцированный зачет.

По междисциплинарному курсу «Дирижирование, чтение оркестровых партитур» подготовлена программа контроля, ориентированная на проверку уровня реализации требований ФГОС в учебном процессе. В программу включены планируемые формы итогового контроля студентов (по семестрам) которые указаны в учебном плане ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». Промежуточные формы контроля указываются в рабочей программе междисциплинарного курса.

Формы контроля обеспечиваются требованиями к выполнению работы, разработкой процедуры контроля и средств его проведения.

Контрольно-измерительные материалы разработаны по всему междисциплинарному курсу в целом.

Тип предложенных заданий – игра на фортепиано отдельных оркестровых партий и несложных партитур для оркестра народных инструментов;

Дирижирование музыкальных произведений по клавиру; ответы на вопросы по пройденным темам.

Требования к текущей промежуточной аттестации

Студенты должны создать фортепианную версию музыкального текста оркестровой партитуры произведения для оркестра народных инструментов, с наименьшими потерями для звучания произведения.

Студенты должны знать:

особенности строя инструментов оркестра народных инструментов; транспонирующие инструменты и интервалы транспонирования; расположение инструментов по тесситуре внутри каждой оркестровой группы; возможность изменения взаимного расположения гармонических голосов, замена широкого расположения аккордов на тесное; художественно-исполнительские возможности духового оркестра; профессиональную терминологию.

Уметь: играть партии транспонирующих инструментов и оркестровых партий в различных ключах; практически использовать основные способы преобразования оркестрового звучания в фортепианную фактуру; создать фортепианную версию музыкального текста оркестровой партитуры с

наименьшими потерями для звучания произведения; использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской практике; работать с дополнительной методической литературой.

Чтение оркестровых партитур:

1 вариант:

Андреев В. «Вальс Фавн»;

2 вариант:

Григ Э. «Канон»;

3 вариант:

Альбенис «Кордова»

Дирижирование:

3 курс, 5 семестр

Текущая аттестация - контрольный урок.

Студенты должны продирижировать 1-2 произведения по клавиру.

Студенты должны

знать основы дирижерской техники; основы методики репетиционной работы с оркестром; художественно-исполнительские возможности народного оркестра; необходимый минимум произведений для практической деятельности; профессиональную терминологию.

уметь дирижировать по клавиру; использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской практике; работать с дополнительной методической литературой.

Примерная программа для исполнения на контрольном уроке:

1 вариант

П. Чайковский «Детский альбом» Полька;

Э. Григ «Жалоба Ингрид» из сюиты «Пер Гюнт».

2 вариант:

1. П. Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица»;

2. Д. Шостакович «Романс» из музыки к кинофильму «Овод».

3 вариант:

1. И. Брамс « Венгерский танец № 5».

2. А. Бородин «Грезы»

3 курс, 6 семестр

Текущая аттестация - контрольный урок.

Студенты должны продирижировать 2 произведения наизусть.

Студенты должны

знать основы дирижерской техники; основы методики репетиционной работы с оркестром; художественно-исполнительские возможности народного оркестра; необходимый минимум произведений для практической деятельности; профессиональную терминологию.

уметь дирижировать по клавиру; использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской практике; работать с дополнительной методической литературой.

Примерная программа для исполнения на контрольном уроке:

1 вариант:

1. Бизе Ж. Вступление из музыки к драме А. Доде «Арлезианка»;
2. Чайковский П.И. «Времена года» (пьеса по выбору преподавателя).

2 вариант:

1. Лядов А. «Про старину» (былина);
2. Чайковский П. Вступление к опере «Пиковая дама».

4 курс, 7 семестр

Текущая аттестация - контрольный урок.

Студенты должны продирижировать 2 произведения по партитуре. Уметь читать партитуру по группам.

Студенты должны

знать основы дирижерской техники; основы методики репетиционной работы с оркестром; художественно-исполнительские возможности ОРНИ; необходимый минимум произведений для практической деятельности; профессиональную терминологию.

уметь дирижировать по клавиру и партитуре; использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской практике; работать с дополнительной методической литературой.

Примерная программа для исполнения на контрольном уроке:

1. Ж.Бизе Сюита из оперы «Кармен». Интермеццо из музыки к драме «Арлезианка»
2. Дж.Верди Вступление к опере «Травиата»

4 курс, 8 семестр

Промежуточная и итоговая аттестация – дифференцированный зачет.

Студенты должны продирижировать 2 произведения наизусть.

Студенты должны

знать основы дирижерской техники; основы методики репетиционной работы с оркестром; художественно-исполнительские возможности ОРНИ; необходимый минимум произведений для практической деятельности; профессиональную терминологию.

уметь дирижировать по клавиру и партитуре; использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской практике; работать с дополнительной методической литературой.

Примерная программа для исполнения на практической работе:

1 вариант

- 1.Бетховен Л. Соната №8 (2 часть);
- 2.Лядов А. «Про старину» (былина);

2 вариант

- 1.Рахманинов С. Опера «Алеко», Интродукция
2. Э. Григ «Утро», «Смерть Озе» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»

Критерии оценки дирижерской техники

1. Четкое тактирование;
2. Понятная дирижёрская схема; грани долей; понятие «точки»;
3. Ауфтакт в темпе и характере произведения;
4. Паузы, цезуры, фразировка;
5. Агогика, различные виды фермат;
6. Разнообразие динамики; кульминация;
7. Распределение функций правой и левой руки;
8. Различные штрихи, ритмические сложности.

«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 не уверенны, неясные афтакты. 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 не уверенны, неясные афтакты. 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 оценке «2»

Критерии оценки по МДК «Чтение оркестровых партитур»

«10» - отлично+ - Партитура исполнена без ошибок. Исполнение выразительное. Каждый голос прослушивается гибко в переходе от солирующих фрагментов произведения к аккомпанирующим. Разнообразие динамики, соответствие темпа. Стабильность исполнения произведения. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает уверенно. Свободно владение партитурой.

«9» - отлично - Партитура исполнена без ошибок. Исполнение выразительное. Каждый голос прослушивается гибко в переходе от солирующих фрагментов произведения к аккомпанирующим. Разнообразие динамики, соответствие темпа. Стабильность исполнения произведения. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает уверенно.

«8» - отлично- - Партитура исполнена без ошибок. Исполнение выразительное. Каждый голос прослушивается гибко в переходе от солирующих фрагментов произведения к аккомпанирующим. Разнообразие динамики, соответствие темпа. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает неуверенно.

«7» - хорошо+ - Игра партитуры с небольшими погрешностями. Отсутствие баланса в звучании сольного голоса и аккомпанемента (других голосов). Присутствует градация динамических оттенков, соответствие темпа. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает неуверенно.

«6» - хорошо - Игра партитуры с небольшими погрешностями. Отсутствие баланса в звучании сольного голоса и аккомпанемента (других голосов). Маловыраженная градация динамических оттенков, несоответствие темпа. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает уверенно.

«5» - хорошо- - Игра партитуры с небольшими погрешностями, остановками. Отсутствие баланса в звучании сольного голоса и аккомпанемента (других голосов). Маловыраженная градация динамических оттенков, несоответствие темпа. На дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает не уверенно.

«4» - удовлетворительно+ – Произведение прочитано с ошибками и остановками. Исполнение неяркое и маловыразительное. Студент слабо

ориентируется в ключах, иногда сомневается в интервале транспонирования. На дополнительные вопросы по произведению отвечает неуверенно.

«3» - удовлетворительно – Произведение прочитано с ошибками и остановками. Исполнение неяркое и маловыразительное. Студент слабо ориентируется в ключах, иногда сомневается в интервале транспонирования. На дополнительные вопросы по произведению не отвечает.

«2» - удовлетворительно- – Произведение исполнено с ошибками и остановками. Исполнение неяркое и маловыразительное. Студент плохо ориентируется в ключах, сомневается в интервале транспонирования. На дополнительные вопросы по произведению не отвечает.

«1» - неудовлетворительно - Исполнение не соответствует оценке «2».

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МДК 01.05.01. Дирижирование, чтение оркестровых партитур

Основная литература:

1. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Ч.4-6 М.: Музыка,1987-1989г.
2. Золотая лира. (Пьесы русских, зарубежных, советских композиторов в переложении для фортепиано) том 1М.-1990;
3. Золотая лира. (Пьесы русских, зарубежных, советских композиторов в переложении для фортепиано) том 2 М.- 1988;
4. Иванов-Радкевич А. «Хрестоматия для начинающих дирижеров и руководителей оркестров народных инструментов» ч.1; М.- 1961;
5. Лядов А. «Восемь русских народных песен» для симфонического оркестра М.-1982;
6. Оркестровые пьесы русских композиторов-классиков для симфонического оркестра (партитура) Л.-1975;
7. Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Ч.2.-М.: Москва,1986.
8. Хрестоматия по дирижированию оркестрами русских народных инструментов. В.3;М. «Музыка» 1970.
9. Хрестоматия по дирижированию. М. «Советский композитор»В.5.1984.
10. Чайковский П. «Пиковая дама» партитура, М.1983; «Евгений Онегин» партитура, М.1965; «Лебединое озеро» партитура, М.1978.

Дополнительная литература.

1. Андреева Л., Попов В. Хрестоматия по чтению партитур М., 1972.
2. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. — М., 1986.
3. Играет русский оркестр Российской академии музыки имени Гнесиных.В.4.; - М., 2001.
4. Играет русский оркестр Российской академии музыки имени Гнесиных.В.5.:М., 2003.
5. Играет русский оркестр Российской академии музыки имени Гнесиных.В.8.;М., 2004.
6. Из репертуара Государственного академического русского народного хора им. М. Пятницкого. Сост. А. Широков. Вып. 6. - М., 1976;
7. Из репертуара Государственного оркестра русских народных инструментов им. Н. Осипова. Вып. 5. - М., 1975;

8. Из репертуара оркестра русских народных инструментов им. В. Андреева. М.Музыка, 1976.
9. Избранные произведения для оркестра русских народных инструментов,1-М., 1971;
- 10.Избранные произведения для оркестра русских народных инструментов.Вып. 2.-М., 1972;
- 11.Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой куль-туры. — М., 1987.
- 12.Концертный русский оркестр российской академии музыки им. Гнесиных. В. 1-10, 2003-2006. Редактор- составитель Б. С. Ворон.
- 13.Народные песни в обработке для оркестра русских народных инструментов. Вып. 2. - М., 1962;
- 14.Произведения для оркестра русских народных инструментов. Вып.3 – Л.:«Музыка»,1983.
- 15.Произведения советских композиторов для оркестра русских народных инструментов. Вып. 1. -М., 1971;
- 16.Репертуар клубного оркестра русских народных инструментов. В.7;М. «Музыка» 1990.
- 17.Русский народный оркестр: Школа коллективной игры / Сост. А. Илюхин и Ю. Шишаков. - М., 1970;
- 18.Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Ч.2.-М.: Москва,1986.
- 19.Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Ч.3.-М.: Москва,1988.
- 20.Хрестоматия по дирижированию оркестрами русских народных инструментов. Сост. А. Поздняков. Вып. 3. -М., 1979;Вып. 4. - М., 1973;
- 21.Хрестоматия по дирижированию русским народным оркестром. В.1, М. «Музыка», 2004.
- 22.Хрестоматия по дирижированию. М. «Советский композитор»В.4. 1980.
- 23.Хрестоматия по дирижированию. Пособие для молодого дирижера оркестра народных инструментов. В.1; М. «Советский композитор»1976.
- 24.Хрестоматия по дирижированию: Пособие для молодого дирижера оркестра русских народных инструментов / Сост. В. Смирнов. Вып. 1. - М., 1976;Сост. А. Поздняков. Вып. 2. - М., 1977;
- 25.Чайковский П. «Времена года» (партитура для оркестра народных инструментов) М.-1982.

Музыкальный глоссарий

Аккомпанемент—музыкальное сопровождение солиста (певца, инструменталиста), хора, ансамбля, танца, гимнастических упражнений и т.д.

Аккорд (созвучие) — одновременное звучание трех или более звуков, различных по высоте, названию.

Акцент (ударение) — подчеркивание какого-либо звука, аккорда. А. имеет различные графические обозначения. Они проставляются в вокальных (сольных и хоровых) партиях над нотоносцем (при отсутствии текста); в инструментальных произведениях А. может проставляться между нотными строками или над каждой в отдельности в зависимости от исполнительской выразительности.

Ансамбль (вместе).

1. Музыкальное произведение для нескольких исполнителей: дуэт (двое исполнителей), трио или терцет (трое), квартет (четверо), квинтет (пятеро) и т.д.

2. Единый художественный коллектив.

3. Слитность, согласованность хорового исполнения.

Гамма — звукоряд — последовательное звучание ступеней лада в восходящем и нисходящем движениях. Наиболее распространены Г. диатоническая (из 7 ступеней) и хроматическая (из 12 ступеней).

Гармония.

1. Последовательное, закономерное сочетание созвучий в условиях лада и тональности.

2. Учебный предмет в теории музыки.

Диапазон— звуковые возможности певческого голоса или какого-либо инструмента, объем между самыми высокими и низкими звуками голоса (инструмента).

Динамика (сила) — использование усиления или ослабления звучания как выразительного средства исполнения. Основные графические обозначения Д.: ((фортe) — громко, p (пиано) — тихо, mf (меццо фортe) — умеренно громко, mp (меццо пиано) — умеренно тихо, crescendo (крещендо) — усиливая, diminuendo (диминуэндо) —ослабляя и др.

Длительность — свойство звука, определяющее, его протяженность. Основным обозначением длительности служит целая нота, равная двум половинным нотам, четырем четвертными нотам, восьми восьмыми нотам и т. д.

Диссонанс — созвучие, в котором звуки не сочетаются, вызывают ощущение несогласованности.

Жанр — понятие, определяющее содержание, характер, направленность музыкального произведения, например жанр оперной, симфонической, вокальной, камерной музыки. Жанровой обычно называют музыку, близко связанную с бытом (марш, танец и т.п.).

Звук музыкальный — колебание звучащего тела, имеющего основные свойства: высоту, длительность, тембр, динамику (силу).

Звукоряд — последовательность основных ступеней лада: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.

Импровизация — творческая деятельность непосредственно во время исполнения, т.е. придумывание своих вариантов песен, танцев, маршировок и т.д.

Интервал — расстояние между двумя различными по высоте звуками, из которых нижний называется основанием, верхний — вершиной, например прима(повторение одного и того же звука), терция, кварта, квинта, секста, септима, октава и т. д.

Интонация — мелодический оборот, мельчайшее музыкальное построение, обладающее самостоятельной выразительностью.

Ключ — знак, который определяет высоту и название звука и проставляется в начале нотной строки. Наиболее употребительны: скрипичный и басовый.

Консонанс—созвучие, в котором звуки сливаются и как бы дополняют друг друга.

Лад—соотношение, взаимосвязь устойчивых и неустойчивых звуков.

Легато — связное исполнение нескольких звуков.

Мажор — ладовое звучание, передающее чаще всего светлое, радостное настроение музыки.

Мелодия — одноголосная последовательность звуков, объединенных смысловым содержанием.

Метр — последовательное чередование сильных и слабых долей в такте.

Минор — ладовое звучание, передающее чаще всего задумчивое, грустное настроение музыки.

Многоголосие — созвучное сочетание нескольких самостоятельных мелодических линий (голосов).

Мотив — наименьшее музыкальное построение, содержит обычно одну сильную долю.

Музыкальная грамота — элементарные знания в области теории музыки.

Нота — графическое изображение звука.

Нотный стан (нотеносец) — графическое изображение из пяти горизонтальных параллельных линий для записи нот.

Нюанс — оттенок, подчеркивающий характер звучания музыки.

Пауза — знак, прерывающий музыкальное звучание на определенный отрезок времени и соответствующий длительностям нот.

Размер — количество сильных и слабых долей определенной длительности, образующих такт; изображается в виде дроби, в знаменателе которой указывается длительность одной доли, в числителе — количество таких долей. Выставляется в начале произведения, на каждом нотеносце отдельно, после ключевых знаков, и сохраняется значение до конца произведения или до перемены старого размера такта и установления нового. Например: $2/4$, $3/4$ и т.д.

Регистр определяет звуковой диапазон музыкального инструмента, певческого голоса и различается на высокий, средний и низкий.

Ритм — последовательное чередование звуков (различной высоты и длительности), имеющих смысловое и выразительное значение.

Такт — небольшой отрезок музыкального произведения, заключенный между двумя сильными долями (начинается с сильной и заканчивается перед сильной). Т. разделен на нотной строке тактовой чертой (вертикальной линией).

Темп — скорость движения, чередование метрических единиц. Обозначения Т. проставляются в начале произведения над первой нотной строкой на русском и итальянском языке, например: умеренно — *moderato* (модерато), быстро — *allegro* (аллегро), протяжно — *adagio* (адажио).

Тональность — конкретная высота звуков определенного лада, характерного для того или иного произведения. Т. имеет свои ключевые знаки и обуславливается положением тоники на той или иной ступени звукоряда.

Фактура — сочетание различных средств музыкальной выразительности: мелодия, аккомпанемент, отдельные голоса, подголоски, тема и т. д. Форма музыкальная — в широком понимании сочетает выразительные средства: мелодию, ритм, гармонию, структуру. В узком понимании Ф. — это структура произведения, например двухчастная и трехчастная формы.