

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

Е.И.Лапшина

Дирижирование

Учебно-методическое пособие

для студентов очной формы обучения

по специальности СПО **53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов), Оркестровые духовые и ударные инструменты**

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые духовые и ударные инструменты

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Оркестровые духовые и ударные инструменты»	Утверждена на заседании методического совета ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
Протокол № 1 от «1» сентября 2018г.	Протокол №__ от «__»__ 201__г.
Председатель ПЦК _____ И. Л. Суровцев	Председатель методического совета колледжа _____ О.В.Гонтарева

ББК

Рецензенты:

И. Л. Суровцев — преподаватель по классу кларнета, саксофона, заведующий ПЦК отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты», ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

Лапшина, Е. И.

Дирижирование: учебно-методическое пособие / Е.И.Лапшина; ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» — Сыктывкар: 2018. — 19 с.

Учебно-методическое пособие «Дирижирование» является частью в освоении профессиональной образовательной программы профессионального модуля 01 «Исполнительская деятельность» по специальности СПО 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые духовые и ударные инструменты.

ББК

© Е.И.Лапшина, 2018 год
© ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018 год

Оглавление

Введение.....	4
Тема 1. Основы техники дирижирования.....	7
Тема 2. Развитие навыков дирижирования.....	8
Тема 3. Совершенствование знаний и навыков дирижирования.	10
Тема 4. Закрепление навыков дирижирования.	12
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.....	14
Форма контроля по МДК 01.03.01 Дирижирование.....	15
Критерии оценки по МДК 01.03.01 «Дирижирование»	18

Введение

Междисциплинарный курс «Дирижирование» в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» для специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Оркестровые духовые и ударные инструменты» является составной частью профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС по специальности СПО и входит в Программу профессионального модуля 01 «Исполнительская деятельность».

В результате изучения данного междисциплинарного курса обучающийся должен сформировать **общие компетенции**:

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

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

а также **профессиональные компетенции**, включающими в себя способность:

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

2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

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

7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы,

планирование и анализ результатов деятельности.

В результате изучения МДК 01.03.01 «Дирижирование» студенты должны

знать:

7. выразительные и технические возможности родственных инструментов их роли в оркестре;
8. базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;
9. профессиональную терминологию;
10. особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций;

уметь:

2. использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
3. психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
4. использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
5. применять теоретические знания в исполнительской практике;
6. пользоваться специальной литературой;
9. работать в составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, духового оркестра;
10. использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом;

Учебное пособие является базовым изданием, предназначенным для планомерной работы студентов в рамках изучаемого междисциплинарного курса «Дирижирование». Цель представленного издания: организовать самостоятельную работу студентов по изучению, а также для углубления, расширения и лучшего усвоения материала содержания междисциплинарного курса «Дирижирование». Пособие выстроено согласно

требованиям, предъявляемым к уровню профессиональной подготовки выпускников Колледжа искусств.

Таким образом, учебные цели междисциплинарного курса «Дирижирование» соответствуют с рабочей программой Профессионального модуля 01 «Исполнительская деятельность», изучаемой в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	83	6, 7, 8
Аудиторные занятия	55	6, 7, 8
Практические занятия	16	6, 7, 8
Самостоятельная работа	28	6, 7, 8
Вид текущего контроля	ПЗ	7
Вид промежуточной аттестации	ДЗ	6
Вид итогового контроля	ПЗ	8

Содержание междисциплинарного курса (таблица):

№	Разделы дисциплины (тематика)	Лекции	Пр. занятия	СРС	Форма контроля
1	Тема 1. Основы техники дирижирования	4	6	7	ПЗ
2	Тема 2. Развитие навыков дирижирования	4	6	7	ДЗ
3	Тема 3. Совершенствование знаний и навыков дирижирования	4	12	7	ПЗ
4	Тема 4. Закрепление навыков дирижирования	4	15	7	ПЗ
	Всего:		55	28	

Тема 1. Основы техники дирижирования.

(4 часа по программе + 6 ПЗ)

Цель изучения данного раздела - сформировать дирижерский аппарат обучающегося, освоить и закрепить элементарные основы дирижерской техники. Дирижирование в классе по клавиру.

1.1. Постановка дирижерского аппарата: положение корпуса, головы, рук, ног.

Дирижирование как исполнительское искусство. Дирижер – лидер творческого коллектива, организатор и преподаватель, его профессиональные и личностные качества.

Краткая история дирижирования. Сущность процесса дирижирования. Выдающиеся отечественные и зарубежные дирижеры. Для изучения основ техники дирижирования рекомендуется использовать произведения классического репертуара.

Постановка дирижерского аппарата: положение корпуса, головы, рук, ног в процессе дирижирования. Замах, удар, отражение.

Основные принципы мануальной техники: естественность, свобода, точность, целесообразность, лаконичность, выразительность и др.).

Динамика исполнения. Приемы показа динамических оттенков. Работа над развитием независимости рук. Роль самостоятельной работы рук при дирижировании.

1.2. Простые дирижерские схемы (2\4, 3\4, 4\4).

Тактирование. Метронометрические обозначения. Темп исполнения. Приемы ускорения и замедления темпа. Закрепление постановки дирижерского аппарата. Основные схемы дирижирования на 2/4, 3/4, 4/4.

1.3. Дирижерские доли и точки.

Акценты на различные доли такта. Пассивные жесты. Схемы дирижирования переменных и смешанных размеров. Дробление долей.

1.4. Ауфтакт.

Особая роль ауфтакта. Выражение в жесте характера музыки.

Вступления и снятия. Показ вступления голосов. Показ прекращения звучания. Ферматы на различные доли такта. Фермата с изменением динамики звучания. Ферматы, требующие прекращения звучания, и не прерывающие звучания музыки. Генеральная пауза.

Практические занятия (6 часов по программе)

Цель практических занятий изучить и закрепить материал, изучаемый на уроке.

1. Отработка схем дирижирования в умеренном темпе при звуковедении legato и non legato, в динамике p, mp, mf, f.
2. Дирижирование 6-7 небольших произведений различных стилей и жанров в размере 2/4, 3/4, 4/4.

Самостоятельная работа (7 часов по программе)

1. Отработка схем дирижирования в умеренном темпе при звуковедении legato и non legato, в динамике p, mp, mf, f.
2. Работа с клавиром.
3. Прослушивание аудиозаписей с выступлениями наиболее известных оркестров.

Тема 2. Развитие навыков дирижирования.

(4 часа по программе + 6 ПЗ)

Цель изучения данного раздела сформировать дирижерский аппарат обучающегося, развить и закрепить основы дирижерской техники. Дирижирование в классе по клавиру.

2.1. Закрепление приобретенных навыков и умений.

Содержание музыкального произведения. Краткие сведения об авторе. Стилль, жанр, форма произведения. Применение дирижерской палочки. Вступление и снятие на любую долю такта. Показ пауз и цезур.

2.2. Расширение динамической шкалы (от pp до ff), небольшие изменения динамики и темпа (cresc., dim., rit.).

Нюансировка в оркестре должна быть разнообразной, дирижер обязан нюансировать так, чтобы и в оркестровой партии ничего не растерять, показав ее во всем многообразии, и дать любой партии звучать выразительно и рельефно. Тут дирижеру полезно вспомнить, что он художник и артист и его художественному вкусу, мастерству доверено многое.

2.3. Штрих legato.

Жест легато определяет не отдельные, изолированные доли такта, а мелодическую линию, единый поток переливающихся друг в друга звуков. Легато, обозначенное в нотном тексте, не всегда требует применения этого жеста. Бывает, что быстрые пассажи, формально скрепленные штрихом легато, предпочтительнее продирижировать движением, приближающимся к стаккатному типу (или типу деташе). Жест легато обычно применяют, дирижируя музыкой кантиленного характера, идущей в медленных и умеренных темпах.

Штрих легато требует гибкости, пластичности движений руки. Качества эти редко бывают врожденными и большей частью вырабатываются путем специальных упражнений. Выразительность жеста во многих случаях достигается лишь при условии пластичности движений руки. Поэтому на развитие ее должно быть обращено сугубое внимание.

Практические занятия (6 часов по программе)

Цель практических занятий изучить и закрепить материал, изучаемый на уроке.

1. Выработка навыков показа вступлений и снятий на любую долю такта.

2. Дирижирование 6-7 небольших произведений различных стилей и жанров в размере 2/4, 3/4, в умеренном темпе при звуковедении legato и non legato, в динамике p, mp, mf, f.

Самостоятельная работа (7 часов по программе)

1. Отработка схем дирижирования в умеренном темпе при звуковедении legato и non legato, в динамике p, mp, mf, f.
2. Работа с клавиром.
3. Дирижирование произведений крупной формы.
4. Прослушивание аудиозаписей с выступлениями наиболее известных оркестров.

Тема 3. Совершенствование знаний и навыков дирижирования.

(4 часов по программе + 12 ПЗ)

Цель изучения данного раздела развить и закрепить основы дирижерской техники обучающегося. Дирижирование в классе по клавиру, основы работы по партитуре.

3.1. Ознакомление с партитурой: вертикаль, горизонталь.

Понятие о партитуре. Разновидности составов оркестров. Расположение голосов в партитуре. Выявление главных элементов фактуры (мелодия, гармоническое и ритмическое сопровождение, полифония, педаль и т.д.).

3.2. Сложные дирижерские схемы.

Метронометрические обозначения. Изучение сложных дирижерских схем.

Однодольные схемы дирижирования (на раз):

- Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы Кармен
- Глазунов А. Испанский танец из балета Раймонда
- Чайковский П. Детский альбом. Вальс, Игра в лошадки
- Чайковский П. Вальс цветов из балета Щелкунчик
- Шопен Ф. Соч. 34. Вальс № 2 ля минор

Шестидольные схемы дирижирования:

- Бетховен Л. Соната № 7, 2 часть
- Глинка М. Трио из оперы Иван Сусанин
- Римский-Корсаков Н. Сборник 100 русских народных песен № 24

3.3. Изменения темпа (*piu, meno mosso, ritenuto accelerando*).

Темпы исполнения. Приемы ускорения и замедления темпа.

3.4. Ритмические особенности (пунктирный ритм, синкопа, акценты).

Фермата. Вступление – показ одному голосу, группе, tutti. Изучение штрихов - legato и non legato и их разновидности (*portato, markato, martele, staccato*). Выражение в дирижерском жесте музыкального содержания произведения.

Практические занятия (12 часов по программе)

Цель практических занятий изучить и закрепить материал, изучаемый на уроке.

1. Работа с партитурой: вертикаль, горизонталь.
2. Отработка схем. Пластика движение, ощущение регистров.

Самостоятельная работа (7 часов по программе)

1. Отработка схем дирижирования в умеренном темпе при звуковедении legato и non legato, в динамике p, mp, mf, f.
2. Работа с партитурой: вертикаль, горизонталь.
3. Дирижирование произведений крупной формы.
4. Прослушивание аудиозаписей с выступлениями наиболее известных оркестров.

Тема 4. Закрепление навыков дирижирования.

(4 часа по программе + 15 ПЗ)

Цель изучения данного раздела – развить и закрепить основы дирижерской техники обучающегося. Дирижирование в классе по партитуре произведений крупной формы.

4.1. Совершенствование навыков и знаний техники дирижирования.

Углубление знаний и совершенствование полученных навыков дирижирования. Работа над пластикой движения.

4.2. Дирижирование произведения крупной формы.

Полноценное художественное раскрытие образного содержания музыкального произведения – центральная проблема исполнительского искусства. Музыкальное произведение не является по своей природе самостоятельно функционирующим результатом художественного творчества. Оно зависит от музыканта-исполнителя и полностью подчиняется его прочтению, пониманию, художественному вкусу. Сложный процесс дирижирования произведением крупной формы – это емкий и многоликий созидательный акт целиком и полностью выступает отражением творческих функциональных возможностей дирижера.

4.3. Переменные размеры.

Изучение схем дирижирования переменных и смешанных размеров:

- Барток Б. Вечер в деревне
- Бородин А. Песня темного леса
- Глинка М. Хор девушек из оперы Иван Сусанин
- Калинин В. Грустная песенка
- Мусоргский М. Картинки с выставки. Прогулка
- Ребиков В. В деревне
- Серов А. Охотничья песня из оперы Рогнеда

- Чайковский П. Симфония № 6, 2 часть

Ритмические особенности: триоли, полиритмия. Полиритмия, полиметрия.

Практические занятия (15 часов по программе)

Цель практических занятий изучить и закрепить материал, изучаемый на уроке.

1. Работа над произведениями крупной формы,
2. Работа над произведениями с элементами полифонии.
3. Дирижирование 2 - 3 произведениями по партитуре для различных составов оркестра (малого и большого).

Самостоятельная работа (7 часов по программе)

1. Дирижирование произведений крупной формы.
2. Работа с партитурой: вертикаль, горизонталь.
3. Прослушивание аудиозаписей с выступлениями наиболее известных оркестров.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

Дополнительные источники:

1. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями. – М., 1981.
2. Малько Н. Основы техники дирижирования. - М-Л., 1965.
3. Пистон У. Оркестровка. – М., 1990.
4. Свечков Д. Духовой оркестр. – М., 1977.
5. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1983.

Рекомендуемые источники:

1. Багриновский М. Техника дирижирования. – М., 1963.
2. Готлиб А., Каабак Я., Макаров Е. «Практический курс чтения партитур для духового оркестра. – М., 1960.
3. Еремина О. Практические советы по дирижированию. - М.,1964.
4. Мусин И. Техника дирижирования. - М., 1967.
5. Основы дирижерской техники./ Колл. авт. под рук. Камышова К.В.- М., 1963.
6. Ратнер С. Элементарные основы дирижерской техники. – Минск, 1961.

Форма контроля по МДК 01.03.01 Дирижирование

Промежуточная аттестация по МДК 01.03 «Дирижирование, чтение оркестровых партитур» предусматривает комплексные контрольные мероприятия. В 4 семестре дифференцированный зачет по разделам «Оркестровый класс» и «Изучение оркестровых партий». В 6 семестре дифференцированный зачет по разделу «Дирижирование», в 8 семестре по разделу «Чтение оркестровых партитур», в 4 и 8 семестрах дифференцированный зачет по УП 01 «Оркестр».

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в 6 семестре.

3 курс, 6 семестр - промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.

Студенты должны продирижировать 2 произведения по клавиру. Студенты должны:

знать основы дирижерской техники; основы методики репетиционной работы с оркестром; художественно-исполнительские возможности духового 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 зачете:

1. А.Дворжак «Славянские танцы»
2. А.Хачатурян Фрагменты из балетов «Гаянэ», «Спартак»
3. П.Чайковский Фрагменты из балетов. Пьесы из цикла «Времена года»

2 вариант - Четырехдольная схема дирижирования.

1. А.Рубинштейн Романс «Ночь».
2. П.Чайковский «Времена года», соч.37бис: «Сентябрь» («Охота»).
3. Д.Шостакович Романс из музыки к кинофильму «Овод».

3 вариант - Трехдольная схема дирижирования.

1. Э.Григ *«Жалоба Ингрид»* из сюиты *«Пер Гюнт»*.
2. П.Чайковский *«Детский альбом»*, соч.39: *«Игра в лошадки»*. Вальс из балета *«Спящая красавица»*.

4 вариант - Двудольная схема дирижирования.

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

4 курс, 7 семестр – текущая аттестация - практическое задание.

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 духового оркестра; 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 практическом задании:

1. Ж.Бизе *Сюита из оперы «Кармен»*. *Интермеццо* из музыки к драме *«Арлезианка»*
2. А.Бородин *Хор поселян из Третьего действия оперы «Князь Игорь»*
3. Дж.Верди *Вступление к опере «Травиата»*

4 курс, 8 семестр - итоговая аттестация - практическое задание.

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 духового

оркестра; 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 практическом задании:

1 вариант

- 1. Ш.Гуно Балетная сюита «Вальпургиева ночь»*
- 2. Э.Григ «Утро», «Смерть Озе» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»*
- 3. Р.Планкетт Увертюра к оперетте «Корневильские колокола»*

2 вариант

- 1. Дж.Россини Увертюры к операм «Севильский цирюльник» и «Сорока-воровка»*
- 2. З.Фибих Поэма*
- 3. И.Дунаевский Увертюра к оперетте «Вольный ветер»*

Критерии оценки по МДК 01.03.01 «Дирижирование»

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

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

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

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

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

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

дополнительные вопросы по произведению обучающийся отвечает не уверенно.

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

«3» - удовлетворительно – Произведение продирижировано с ошибками. Жесты неуверенны, неясные 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 неуверенны, 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».