

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»
Центр дополнительного образования и повышения квалификации

«ОДОБРЕНО»

Ученым советом ННГК

Протокол № 01

от «30» августа 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор

по учебной работе ННГК

профессор Р.А. Ульянова

Рабочая программа учебной дисциплины
«Специальность (дирижирование симфоническим оркестром)»

Составитель программы:
Скульский А.М.,
профессор

Нижний Новгород
2019

1. Пояснительная записка

Цель дисциплины

Совершенствование профессиональных навыков дирижирования симфоническим оркестром, воспитание навыка исполнительской интерпретации, а также управления творческим коллективом.

Задачи:

- развитие личностного и творческого потенциала обучающихся;
- развитие художественного вкуса, изучение репертуара концертных программ;
- совершенствование технических и исполнительских навыков дирижирования симфоническим оркестром;
- закрепления навыков самостоятельной репетиционной работы с симфоническим оркестром;
- формирование репертуара, необходимого дирижеру в его профессиональной деятельности;
- освоение навыка анализа исполнительской деятельности с точки зрения научного исследования.

Объем учебного времени дисциплины «Специальность» согласно учебному плану составляет 216 часов (максимальная нагрузка), из них 99 часов – индивидуальные занятия и 117 часов – самостоятельные занятия.

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная.

2. Требования к уровню подготовки обучающегося

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: методику работы с оркестром; творческие и педагогические школы; наиболее известные методические системы дирижирования (отечественные и зарубежные); профессиональную терминологию; методику преподавания основ симфонического дирижирования; мировые и отечественные традиции исполнительской школы; оркестровый репертуар; специальную литературу по вопросам искусства дирижирования и исполнительской интерпретации; принципы формирования концертных программ; выразительные средства симфонического дирижирования.

уметь: использовать полученные знания и навыки в собственной исполнительской, педагогической и научно-исследовательской деятельности; выстраивать и доносить собственную интерпретацию исполняемого музыкального произведения; составлять программы своих концертных выступлений; профессионально взаимодействовать с оркестрантами; вести репетиционную деятельность; оценивать результаты своей деятельности;

владеть: техникой симфонического дирижирования; навыком анализа симфонических партитур; навыками самоорганизации и самосовершенствования в профессиональной деятельности; навыками управления творческим коллективом (симфоническим оркестром).

3. Структура и содержание дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Аудиторные занятия				Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные	КСР	
1	Раздел 1	53			24		29
2	Раздел 2	54			25		29
3	Раздел 3	54			25		29
4	Раздел 4	55			25		30
	Итого	216			99		117

Содержание

Раздел 1. Дирижирование в оркестре частью симфонии.

Раздел 2. Изучение симфонической литературы, дирижирование инструментальным концертом.

Раздел 3. Дирижирование инструментальным концертом (Чайковский, Рахманинов, Паганини, Брамс, Лист, Шуман, Бетховен, Прокофьев и др.).

Раздел 4. Дирижирование не менее одного отделения симфонического концерта.

4. Оценочные материалы, критерии оценки

Формы контроля: первый семестр – зачет, второй семестр – экзамен.

По итогам исполнения концертной программы обучающийся получает оценку: для экзамена – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; для зачета – «зачтено», «не зачтено»;

Исполнение программы:

- Оценка «отлично» («зачтено») выставляется обучающемуся за высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание художественного образа музыкального произведения.
- Оценка «хорошо» («зачтено») выставляется обучающемуся за музыкальное исполнение произведений с незначительными техническими погрешностями, не искажающими основное содержание интерпретируемого.
- Оценка «удовлетворительно» («зачтено») выставляется обучающемуся за исполнение программы по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе прочтения нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. Технические ошибки.
- Оценка «неудовлетворительно» («не зачтено») выставляется обучающемуся за отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей исполнения.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Берлиоз Г. Дирижер оркестра. - М.- СПб., 1893. */3 М., 1912.
2. Берлиоз Г. Избранные статьи. - М., 1956.
3. Вагнер Р. О дирижировании. - СПб., 1900.
4. Гинзбург Л.М. Избранное: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. - М.: Сов. композитор, 1981. - 302 с.
5. Грум-Гржимайло Т.Н. Об искусстве дирижера. - М., 1984.
6. Дехант Г. Дирижирование. - Нижний Новгород, «ДЕКОМ», 2000,
7. Ержемский Г.Л. Структура общения дирижера // Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. - Краснодар, 1975.
8. Ержемский Г.Л. О строении деятельности дирижера // Деятельность и психологические процессы. - АПН, 1977.
9. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. - М., 1983. * 1989
10. Кондрашин К.П. О дирижерском искусстве. - Л.; М., 1970.
11. Кондрашин К.П. Мир дирижера (Технология вдохновения)/Беседы с канд. психологических наук В. Ражниковым. - Л., 1976.
12. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. - М.; Л., 1965
13. Мусин И.А. Техника дирижирования. - Л., 1967.
14. Мусин И.А. О воспитании дирижера. - Л., 1981. * М.: Музыка, 1986.
15. Мюнш Ш. Я - дирижер. - М., 1982
16. Ольхов К.А. Теоретические основы дирижерской техники. - 2/Л., 1984
17. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966.

18. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история // Муз. исполнительство и современность. Вып. 1. - М., 1988.
19. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство: эстетика и теория. Исторический очерк. - М.: СК, 1991. - 286 с.
20. Хайкин Н.А. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. - М., 1984.

Дополнительная литература:

1. Алексеев А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой половины XX века. - М., 1995. - 328 с. (Глава I)
2. Ансерме Э. Беседы о музыке. - Л., 1976.
3. Ансерме А. Статьи о музыке и воспоминания. - М., 1986.
- [Анчерл К.] Интервью с Карелом Анчерлом // Сов. музыка. - 1967, № 6.
4. Барсова И. Новое в русской Малериане // Сов. музыка. - 1990. - № 3.
5. Барсова И. Очерки по истории партитурной нотации (XVI — первая половина XVIII века). — М., 1997.
6. Бауер-Лехнер Н. Воспоминания о Густаве Малере // Дирижерское искусство. - М., 1976.
7. Бернштейн Л. Музыка - всем. - М., 1975.
8. Боулт А. Мысли о дирижировании // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 7. - М., 1975.
9. Бэлза И.Ф. Владимир Александрович Дранишников // Вопросы музыкального исполнительства. - Вып. 5. - М., 1969.
10. Вагнер Р. Письма. Дневники. Обращение к друзьям. - Т.4. - М., 1911.
11. Вальденго Д. Я пел с Тосканини. - Л., 1989.
12. Вальтер Б. О музыке и музицировании // Исполнительское искусство зарубежных стран. - Вып. 1. - М., 1962.
13. Вальтер Б. Тема с вариациями // Исполнительское искусство зарубежных стран. - Вып. 4. - М., 1969.
14. Вейнгартнер Ф. О дирижировании. - Л., 1927.
15. Вейнгартнер Ф. Дирижер // Дирижерское исполнительство. - М., 1976.
16. Вуд Г. О дирижировании. - М., 1958.
17. Гинзбург Л.М. На пути к теории [дирижерское исполнительство] // С.М., 1972, № 4, с.66-74.
18. Гинзбург Л.М. На пути к теории // Дирижерское исполнительство. - М., 1976.
19. Глинский М. Очерки по истории дирижерского искусства // Музыкальный современник. - 1916, кн. 3.
20. Н. С. Голованов. Литературное наследие. Воспоминания современников. - М., 1982.
21. Дашунин А. [О дирижировании]
Делициевские чтения. 1. "Дирижерское исполнительство: проблемы, перспективы". - Тамбов, 1997. - 59 с.
22. Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика // Ред.-сост. Л. Гинзбург. - М., 1975.
23. Еременко К. О перспективах развития симфонического оркестра. - Киев, 1974.
24. Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. - М., 1964.
25. Ержемский Г.Л. Процесс идентификации в деятельности дирижера // Психология возрастных коллективов. - М., 1978.
26. Ержемский Г.Л. Суггестивные факторы в деятельности дирижера // Проблемы психологического воздействия (Межвузовский сборник). - ИвГУ, 1978.

- 27.Ержемский Г.Л. Роль коммуникативных движений в комплексе психологических воздействий дирижера//Проблемы психологического воздействия (Межвузовский сборник). - ИвГУ, 1979.
- 28.Ержемский Г.Л. Влияние встречной активности на эффективность управляющей деятельности//Методологические вопросы оптимизации управления и повышения его эффективности. - Калинин, 1981.
- 29.Ержемский Г.Л. Дирижирование как неречевое общение//Личность в системе общественных отношений АН СССР. - М., 1983.
- 30.Ержемский Г.Л. Психологические механизмы исполнительских действий дирижера//Психолог. журнал. - 1983, № 2.
- 31.Ержемский Г.Л. К вопросу о психологической теории дирижирования // Научные основы прикладной психологии. - М.,1989.
- 32.Ержемский Г.Л. Некоторые вопросы психофизиологии дирижирования//Музыканту исполнителю. - М., 1992.
- 33.Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. - СПб.: 1993. - 263 с.
- 34.Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. - М., 1973.
- Исполнительское искусство зарубежных стран, в. 1-7. - М., 1962-75.
- 35.Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. - Л., 1967.
- 36.Казачков С.А. Техника дирижирования
- 37.Канерштейн М. Вопросы дирижирования. - М.: Музыка, 1972.
- 38.Кан-Шпейер Р. Руководство по дирижированию//Дирижерское искусство. - М., 1976.
- 39.[Караян Г.] Эликсир жизни - музыка. Герберт Караян о себе // Муз. жизнь. - 1983. - № 1 [Караян Г. фон] См.: Робинсон П.
- 40.Карс А. История оркестровки. - М., 1990.
- 41.Кац А. Дирижер -это профессия второй половины жизни музыканта // Мыкальная академия 1995 № 3.
- 42.Клемперер О. Беседы об искусстве // Сов. музыка. - 1989, № 3.
- 43.Клецки П. Мысли о мастерстве (Беседа с Паулем Клецки). - Муз. кадры. - 1966.31.10.
- 44.Клютанс А. Из моей жизни // С. М., 1959, № 4.
- [Кондрашин К.П.] См.: Ражников В.
- 45.Косачева Р. Из бесед с Г. Н. Рождественским // Мастерство музыканта-исполнителя. - М., 1976.
- 46.Крылова Л. Евгений Светланов.
- 47.Купер Эмиль. Статьи, воспоминания, материалы. - М.,1988.
- 48.Лайнсдорф Э. В защиту композитора: Альфа и омега искусства интерпретации. - М., 1988.
- 49.Малер Густав. Письма. Воспоминания. - М., 1964.
- 50.Малер Густав. Воспоминания. - М.: Музыка, 1968.
- 51.Малько Н.А. Воспоминания. Статьи. Письма. - Л., 1972.
- 52.Малько Н. После гастролей в СССР // С. М., 1959, № 6.
- 53.Маркевич И. Высказывания//Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 5. - М., 1970.
- 54.Маркевич И. Дирижирование - это тоже наука (Беседа с И. Маркевичем) // Муз. кадры. - 1966.31.10/
- 55.Меньков А. Н. С. Голованов - интерпретатор "Бориса Годунова" М. П. Мусоргского // Муз. исполнительство и современность. Вып. 1. - М., 1988.
- 56.[Мравинский Е.А.] См.: Фомин В.
- 57.Никиш А. Об интерпретации старинной музыки // Сов. музыка. - 1936. - № 12.

- 58.[Никиш А.] Артур Никиш и русская музыкальная культура. Воспоминания, письма, статьи. - Л., 1975.
- 59.Ольхов К.А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. - Л., 1979.
- 60.Орлов Д. Дирижер, педагог, теоретик исполнительства (о Лео Гинзбурге) // С. М., 1977\1.
- 61.Пазовский А. М. Дирижер и певец // С. М., 1958, № 3.
- 62.Переверзев Н. Исполнительская интонация. - М.: Музыка, 1989.
- 63.Поздняков А.Б. Дирижер-аккомпаниатор. Некоторые вопросы оркестрового аккомпанемента. - М.: Институт им. Гнесиных, 1975.
- 64.Поляков О.И. Язык дирижирования. - Киев, 1987.
- 65.Прибегина Г.А. Николай Семенович Голованов.
- 66.Равичер Я. Василий Иванович Сафонов. - М., 1959.
- 67.Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни. - М.: СК, 1989.- 238 с.
- 68.Рахлин Натан. Статьи. Интервью. Воспоминания. - М., 1990.
- 69.Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки. - М., 1956.
- 70.Робинсон П. Караян. - М., 1981.
- 71.Рождественский Г. Мысли о музыке. - М., 1976.
- 72.Рождественский Г. Преамбулы. - М.: Сов. композитор, 1989.
- 73.[Рождественский Г.Н.] См.: Косачева Р.
- 74.[Рождественский Г.Н.] См.: Юзефович В.
- 75.Самосуд С.А. Статьи. Воспоминания. Письма. - М., 1984.
- 76.[Сафонов В.И.] См.: Равичер Я.
- 77.[Светланов Е.] Евгений Светланов. Дирижер. Композитор. Пианист/Составитель П. В. Лукьянченко. - М., 1974.
- 78.Светланов Е. Музыка сегодня. - М., 1985.
- 79.Свечков Д. Основные элементы дирижерской техники (учебное пособие). – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1966.
- 80.Сидельников Л. Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и всесоюзного радио. - М., 1981.
- 81.Сидельников Л. Академический симфонический оркестр Союза СССР. - М., 1986.
- 82.Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: Искусство, 1985,
- 83.Стоковский Л. Музыка для всех. - М., 1959.
- 84.[Темирканов Ю.] См.: Юзефович В.
- 85.Тимофеев Ю. Руководство для начинающего дирижера. -2/М., 1935.
- 86.[Тосканини А.] Артуро Тосканини // Исполнительское искусство зарубежных стран. - Вып. 6. - М., 1971.
- 87.[Тосканини А.] Искусство Артуро Тосканини. 88.Воспоминания. Биографические материалы. - Л., 1974.
- 89.Трубачев С. О педагогическом мастерстве А. В. Гаука // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Труды. Вып. 24 / ГМПИ им. Гнесиных. - М., 1976. - С. 206-224.
- 90.Файер Ю. О себе. О музыке. О балете. - М., 1974.
- 91.Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. - М., 1976.
- 92.Фомин В. Евгений Александрович Мравинский. - М., 1983.
- 93.Фридлендер А. Размышления о дирижерской профессии // С.М. 1979, № 3, с. 71-73.
- 94.Фуртвенглер В. Из литературного наследия // Исполнительское искусство зарубежных стран. - Вып. 2. - М., 1966.
- 95.Шерхен Г. Учебник дирижирования // Дирижерское исполнительство. - М., 1976.

- 96.Шохман Г. Красота восхищающая... // С.М., 1972, № 5, с. 67-70 (О Мравинском и его оркестре)
- 97.Шрайер П. Моя позиция. - М., 1990.
- 98.Штраус Р. Размышления и воспоминания//Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 7. - М., 1975.
- 99.Юдин Г.Я. За гранью прошлых дней. - М., 1977.
- 100.Юзефович В.А. С Рождественским о Рождественском // Муз. исполнительство. - Вып. 10. - М., 1979.
- 101.Юзефович В.А. Беседа с Ю. Темиркановым//Сов. музыка. 1976.
- 102.Яковлев В. Чайковский - дирижер//Сов. музыка. - 1940. - № 5-6.

Аудио-видео записи:

- 1.Дирижерские уроки профессора Ильи Мусина //С.-П, «Композитор» www.compozitor.spb.ru/
- 2.Искусство дирижирования. Великие дирижеры века //AN IMG ARTISTS BBC.1993//
- 3.Аудио-видео записи изучаемых произведения в различных исполнениях.

Примерный репертуарный список:

Бах. И.С. Месса си минор
Бетховен Л. Симфонии №№ 6, 9
Брамс И. Симфонии №№ 1-4
Вагнер Р. Увертюры к операм «Летучий голландец», «Тристан и Изольда», «Мейстерзингеры»
Глазунов А. Симфонии №№ 5,6
Дворжак А. Симфония № 8
Мяковский Н. Симфонии №№ 5,27
Прокофьев С. Симфония № 7
Рахманинов С. Симфонии №№ 1,2
Скрябин А. Симфонии №№ 1,2
Франк С. Симфония ре минор
Чайковский П. Симфонии №№ 5,6. Симфонические поэмы «Гамлет», «Буря», «Франческа де Римини»
Шостакович Д. Симфонии №№ 1,5,9,12
Шуман Р. Симфония № 4

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Консерватория располагает материально-технической базой, соответствующей санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочим учебным планом, творческой и научно-исследовательской работой слушателей и преподавателей.

Для работы по дисциплине используются Большой и Малый концертные залы, а также Конференц-зал ННГК, студия звукозаписи. Индивидуальные занятия с обучающимися проводятся в специализированных учебных аудиториях, оборудованных музыкальными инструментами (в каждой аудитории по 2 рояля), звукопоглотителями, учебной мебелью. Для инструментов обеспечены условия содержания, обслуживания и ремонта.

Консерватория располагает библиотекой, фонотекой с фондом аудиозаписей, отделом звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и CD дисков).

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Задача преподавателя на первых уроках выяснить уровень подготовки обучающегося, определить недостатки, индивидуальные особенности, художественно-вкусовые пристрастия и на этом строить тактику и стратегию обучения.

Для плодотворного освоения дисциплины очень важен продуманный подбор репертуара. Для наилучшего развития каждого обучающегося желательно предусмотреть прохождение произведений разного стиля.

Целесообразно обращать внимание обучающихся на обязательное посещение академических выступлений, проводимых в Большом и Малом залах консерватории, а также Концертном зале нижегородской филармонии, чтобы пополнить свой музыкальный багаж и обогатить слушательский опыт.

Преподаватель осуществляет непосредственное руководство процессом обучения. Для лучшей организации самостоятельной работы обучающегося, преподаватель своевременно озвучивает свои рекомендации. Обучающийся регулярно исполняет программу преподавателю.

Преподаватель регулярно:

- 1) консультирует слушателя по вопросам, касающимся:
 - содержания и форм самостоятельной работы,
 - методов музыкального анализа и другим возникающим вопросам,
- 2) оказывает помощь в освоении технических элементов;
- 3) слушает, по мере готовности, отдельные разделы, произведения целиком и обсуждает их музыкальный образ, язык и содержание с обучающимся;
- 4) информирует кафедру о случаях отставания слушателя от учебного плана.