

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМ. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
для лиц старше 18 лет**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ДИРИЖИРОВАНИЯ»**

Срок обучения 1 год

Санкт-Петербург, 2022

Разработаны

Методическим советом СПб ГБОУ ДО
«Санкт-Петербургская
музыкальная школа им. Н. А. Римского-
Корсакова»
26.08.2022 г.

Утверждаю

Директор СПб ГБОУ ДО
«Санкт-Петербургская
музыкальная школа
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Орлова Т.Б.

Приказ № 38-у от 01.09.2022 г.

Утверждены

Педагогическим советом СПб ГБОУ ДО
«Санкт-Петербургская
музыкальная школа им. Н. А. Римского-
Корсакова»
26.08.2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дирижирование (от франц. diriger – направлять, управлять, руководить) – особый вид музыкально-исполнительского искусства, цель которого состоит в управлении коллективом музыкантов: хором, ансамблем, оркестром, оперной труппой и т.д. Именно дирижёр отвечает за то, как замысел композитора разгадан, интерпретирован, донесён до музыкантов и воплощён ими. Помимо решения художественных задач, дирижёр отвечает за то, чтобы обеспечить ансамблевую выстроенность и техническое качество исполнения. И если речь идёт о любом коллективном музицировании, именно дирижёр, без сомнения, становится главным человеком, который должен организовать все стороны и аспекты этого совместного музицирования. Главный инструмент дирижёра – его руки и техника дирижирования, специальный язык жестов и знаков, который должен быть понятен исполнителям музыкального коллектива.

В программу предмета «Основы техники дирижирования» входят практические занятия по технике дирижирования, направленные на овладение базовыми умениями и навыками в применении дирижёрского жеста, а также обучение работе с несложными хоровыми партитурами. Программа предусматривает обращение к некоторым историческим сведениям о хоровом исполнительстве, к сведениям о великих хоровых дирижёрах и лучших хоровых коллективах. Рассматриваются некоторые вопросы хороведения, производится анализ задач, стоящих перед дирижёром как исполнителем.

Занятия по предмету «Основы техники дирижирования» помогают ярче раскрыть творческую индивидуальность учащегося, расширить его музыкальный кругозор и познакомить с основами дирижирования хоровым коллективом.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Дать учащимся базовые понятия о технике дирижирования, научить основам управления хором, способствовать творческой самореализации личности, всестороннему развитию учащихся.

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ДИРИЖИРОВАНИЯ»

- дать необходимые начальные теоретические знания по технике дирижирования;
- выработать первичные технические и исполнительские навыки дирижирования хоровым коллективом;
- научить анализировать хоровые партитуры;
- обучить навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом;
- развивать навык чтения партитур с листа на рояле и в голосе;
- воспитать в учащихся устойчивый интерес и любовь к хоровому искусству;
- ознакомить учащихся с лучшими образцами хоровой музыки, выдающимися дирижерами, деятелями хорового искусства и хоровыми коллективами;
- сформировать у наиболее одарённых выпускников мотивацию к продолжению профессионального обучения;
- способствовать воспитанию творческой личности, стремящейся к саморазвитию, обладающей коммуникативными свойствами характера, социально-адаптированной.

Сроки освоения программы, планируемый объём учебных часов.

Срок освоения данной программы составляет 1 год. Она ориентирована на учащихся, опоздавших на поступление в музыкальные школы в младшем школьном возрасте, то есть программа ориентирована на старших школьников, подростков, студентов. При этом программа может быть применена только к тем учащимся, кто уже имеет базовую музыкальную подготовку хотя бы в объёме 2-3 лет обучения в музыкальной школе.

Объем аудиторной учебной нагрузки по предмету «Основы техники дирижирования» составляет 1,5 часа в неделю в течение одного года.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ДИРИЖИРОВАНИЯ»

Форма проведения занятий мелкогрупповая. В небольших группах (около 5 человек) преподаватель имеет возможность хорошо узнать учеников, их музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.

Основные формы работы на занятиях:

- Беседа, изложение преподавателем теоретического материала.
- Разнообразные практические упражнения: на расслабление рук, постановку дирижёрского аппарата, ауфтакт и снятие, развития навыка асинхронного движения рук и др.
- Исполнение учащимися партитур на рояле, пение ими голосов и, позже, вертикалей.
- Музыкально-теоретический разбор ритмических, интонационных и др. сложностей, встретившихся в партитуре, формы исполняемых произведений. Обсуждение хорового произведения с точки зрения будущих сложностей, которые возникнут в процессе работы с хором (строй, интонация, фразировка, динамика, драматургия, дикция и др.).
- Дирижирование разученными произведениями с концертмейстером и работа над совершенствованием техники дирижирования.
- Обсуждение стилистических особенностей исполняемых произведений, звукоизобразительных приёмов (если таковые имеются), эмоционального строя музыки и художественного замысла композитора.
- Прослушивание произведений в исполнении выдающихся хоров с целью уяснения исполнительской трактовки.
- Посещение мастер-классов и открытых уроков.

Система и критерии оценок аттестации

В рамках данного предмета предусматривается промежуточная аттестация в виде контрольного урока в конце каждого полугодия.

Оценка выставляется по результатам контрольного урока и с учетом текущей успеваемости учащегося.

В качестве мероприятий промежуточной аттестации могут использоваться также открытые уроки, на которых учащимся интересно пригласить родителей, родных и близких, друзей.

В школе устанавливается десятибалльная система оценок при промежуточных аттестациях: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+.

Оценка «2» при аттестации учащегося является неудовлетворительной и свидетельствует о его неуспеваемости по соответствующему предмету.

Критерии оценок

Оценка «5+» является отличной оценкой и выставляется учащемуся, чей ответ (выступление) на аттестационном мероприятии соответствует следующим характеристикам:

- все задания выполнены уверенно, в полном объеме, исполнение лишено каких-либо технических и стилистических погрешностей, заметно проявление личностного отношения к музыкальному материалу, есть понимание музыкальной формы, стилистических и жанровых особенностей произведения. Выразительное, без ошибок исполнение партитуры хорового произведения, интонационно точное исполнение хоровых голосов. Владение дирижерским жестом и приемами, отражающими художественную суть исполняемых произведений (постановка рук, ауфтакты, снятия, штрихи, ускорения и/или замедления темпа, координация движения и функции рук, устойчивая и постепенно изменяющаяся динамика). Верное воспроизведение ритма и

фразировки, соблюдение динамики, нюансов, оттенков, точное соблюдение темпов, великолепное отражение эмоциональной стороны исполняемого произведения. Содержательный рассказ о творчестве композитора и авторе текста.

Оценка «5» имеет критерии оценки «5+» с незначительными потерями при волнении.

Оценка «5-» при промежуточной аттестации является отличной оценкой и выставляется учащемуся, чье выступление на аттестационном мероприятии соответствует следующим характеристикам:

-задания исполнены уверенно, в полном объеме, но исполнение имеет незначительные технические или стилистические погрешности.

Оценка «4+» при промежуточной аттестации является хорошей оценкой и выставляется учащемуся, чье выступление на аттестационном мероприятии соответствует следующим характеристикам:

- задания исполнены уверенно, в полном объеме, но исполнение имеет незначительные технические, а также стилистические погрешности, учащийся достаточно точно интонирует, допускает незначительные неточности в воспроизведении ритма, не в полной мере соблюдает динамические оттенки, забывает о нюансах, которые оговаривались в процессе занятий. Тем не менее, можно говорить об успешном раскрытии художественного образа при наличии незначительных неточностей и свободе дирижерского аппарата. Имеет место хорошее и уверенное исполнение партитуры, знание хоровых голосов, чистая интонация и выразительность дирижирования, а также содержательный рассказ о творчестве композитора и авторе текста.

Оценка «4» при промежуточной аттестации является хорошей оценкой и выставляется учащемуся, чье выступление на аттестационном мероприятии соответствует следующим характеристикам:

- задания выполнены вполне уверенно, но исполнение имеет технические, а также стилистические погрешности. Присутствует хорошее владение мануальной техникой, хотя и с допущением неточностей. Незначительные отклонения от темповых, динамических, стилистических или жанровых особенностей исполняемой партитуры. Рассказ о творчестве композитора и авторе текста присутствует.

Оценка «4-» при промежуточной аттестации является хорошей оценкой и выставляется учащемуся, чье выступление на аттестационном мероприятии соответствует следующим характеристикам:

- задания исполнены в полном объеме, но при этом исполнение невыразительное по содержанию, скованное и имеет некоторые технические или стилистические погрешности. Дирижерский жест не всегда понятен. Исполнение партитуры и хоровых голосов уверенное, но не эмоциональное из-за внутренней скованности. Есть отклонения от темповых, динамических, стилистических или жанровых особенностей исполняемой партитуры. Сведения о творчестве композитора и авторе текста лаконичны.

Оценка «3+» при промежуточной аттестации является удовлетворительной оценкой и выставляется учащемуся, чье выступление на аттестационном мероприятии соответствует следующим характеристикам:

- задания исполнены в полном объеме, но при этом исполнение невыразительное по содержанию, мало осмысленное и имеют явные технические или стилистические погрешности. Дирижерский аппарат зажат. Есть расхождение с концертмейстером. Слабое владение приемами и жестами дирижирования.

Оценка «3» при промежуточной аттестации является удовлетворительной оценкой и выставляется учащемуся, чье выступление на аттестационном мероприятии соответствует следующим характеристикам:

- задания исполнены не в полном объеме, учащийся интонирует неточно и весьма неорганизован в воспроизведении ритмической стороны, не соблюдает темпы, динамические и другие нюансы, демонстрирует слабое владение техническими и художественными приемами дирижирования,

непонимание художественных задач. Выступление без личностного осмысления, не выразительное.

Оценка «3» при промежуточной аттестации является удовлетворительной оценкой и выставляется учащемуся, чье выступление на аттестационном мероприятии соответствует следующим характеристикам:

- задания исполнены не в полном объеме, но в объеме не менее 50% от объема требований к экзаменационному репертуару, исполнение имеет явные технические, а также стилистические погрешности. Отсутствие вменяемой дирижерской техники. Плохая вокальная подготовка. Слабое владение навыками исполнения хоровой партитуры на инструменте. Много погрешностей в интонации. Плохое знание голосов партитуры.

Оценка «2» при промежуточной аттестации учащегося является неудовлетворительной и свидетельствует о его неуспеваемости по соответствующему предмету. Выставляется учащемуся, чье выступление на аттестационном мероприятии соответствует следующим характеристикам:

- задания не исполнены вовсе, при этом исполненная часть задания полностью лишена всяческой художественной выразительности, а также имеет грубейшие технические и стилистические погрешности. Текст произведений и голоса партитуры не выучены. Дирижерская техника отсутствует. Интонация фальшивая. Исполнение партитуры с бесконечными ошибками.

*В случае неявки на выступление по причине неготовности или без уважительной причины выставляется оценка «2» - «неудовлетворительно».

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретённых учащимися знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся в конце учебного года к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 год обучения

На первом этапе работы важно создать позитивный настрой, желание заниматься, заинтересовать. В первом полугодии ведется работа над следующими элементами дирижерской техники:

- постановка дирижерского аппарата: руки (работа над позицией рук, кистей), корпус (держать корпус нужно свободно, естественно, спокойно, плечи развернуты, грудь расправлена);
- жест «внимание» и понятие плоскости дирижирования,
- изучение простых схем дирижирования на 2/4, 3/4, 4/4,
- понятие ауфтакта в дирижировании;
- прием вступления: момент внимания, момент дыхания, жест вступления с первой доли;
- снятие.

На данном этапе важно научиться мыслить фразами и научиться петь голоса партитуры, что является началом анализа хорового произведения.

Учащийся должен уметь: показывать ауфтакты и снятия окончаний фраз на все доли такта. В качестве учебного материала следует использовать произведения с простым ритмическим рисунком, в 2х-дольном и 3х-дольном размере, в форме периода.

Во втором полугодии продолжается работа над постановкой корпуса и рук, а также над вступлением и окончанием фраз. Ведётся работа над *legato* – вырабатываются ощущения «ведения» звука, плавность, связность и наполненность жеста, ровность движений от доли к доле, мягкие «точки». Ведётся речь о динамике и её отражении через амплитуду жеста.

Учащийся должен в полной мере овладеть навыком дирижирования:

- 2х, 3х и 4х-дольной сетки,
- показом вступления и снятия на разные доли такта,
- приёма звуковедения *legato*.

В течение первого года обучения осваиваются/изучаются 4-5 простых 2х-строчных произведений *a cappella*.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В рамках данного предмета, как мы уже писали, предусматривается промежуточная аттестация в виде контрольного урока в конце каждого полугодия.

На контрольном уроке обучающийся должен:

1. Исполнить двухстрочную партитуру для женского, детского или смешанного хора без сопровождения на рояле наизусть (вариант рассчитан на продвинутых учащихся, возможно изменение предлагаемого варианта в сторону упрощения задания).
2. Продирижировать одним произведением a cappella.
3. Петь голоса наизусть.
4. Ответить на вопросы по творчеству композитора и автора текста представленной партитуры.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР

Русские народные песни

«Позаастали стёжки-дорожки» в обработке О. Зиновьевой
«Соловьем залетным» в обработке М. Анцева
«Я вечер в лужках гуляла» в обработке А. Лядова
«Возле речки» в обработке В. Орлова
«В сыром бору тропина» в обработке Л. Абелян
«Земелюшка чернозем» обработка А. Логинова
«У меня ль во садочке», «Нелюдимо наше море» в обработке А. Юрлова
«Как на дубе» в обработке Ю. Славнитского

Греческая народная песня «Где ты, колечко»

Польская народная песня «Висла» в обработке В. Иванникова
Польская народная песня «Речка» в обработке Вл. Соколова
Болгарская народная песня «Путь в горах»
Латышская народная песня «Вей, ветерок» в обработке В. Соколова
Норвежская народная песня «Камертон» в обработке В. Попова
Польская народная песня в обработке А. Свешникова «Пой, певунья птичка»
Литовская народная песня в обработке С. Шимкуса «Пион»
М. Глинка слова Забелы «Ты, соловушка умолкни»
М. Ипполитов-Иванов «О край родной», «В разлуке с родиной»
Р. Глиэр «Травка зеленеет»
Г. Струве «Черемуха»
А. Новиков «При долине куст калины»
Г. Коваль «Ночь уж наступает» (обр. А. Свешникова)
М. Речкунов «Осень»
Аноним XVIII в. «Dona nobis pacem»
В. Моцарт «Abendruhe» («Летний вечер»)
В. Моцарт сл. Кр. Овербека «Тоска по весне»
И. С. Бах (русск. текст Е. Нестеренко) «Жизнь моя полна тобою»
И. Гайдн (русск. Текст П. Синявского) «Мы дружим с музыкой»
Р. Шуман «Привет весне», «Домик у моря»
Л. Бетховен. «Походная песня»
Й. Брамс в переложении А. Цахе. «Колыбельная»
Э. Григ (русск. текст С. Гинзберг) «Лесная песнь»

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. - М.: Музыка, 1969.
- Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер. - Л.: Музыка, 1976.
- Асафьев Б. В. О хоровом искусстве. М., 1980
- Багриновский М. Дирижерская техника рук. - М.: Высшее уч-ще воен. дирижеров Сов. армии, 1947.
- Баранов Б. Курс хороведения. М., 1991
- Безбородова Л.А. Дирижирование: Учеб. пособие. – М.: Флинта, 2000.
- Боулт А. Мысли о дирижировании // Исполнительское искусство зарубежных стран. - Вып.7. - М.: Музыка, 1975.
- Вишнякова Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. СПб, Лань, 2012.
- Вуд Г. О дирижировании. М., 1958.
- Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. - Нижний Новгород: "Деком", 2000.
- Дмитревский Г. А. Хороведение и управление хором. Изд.3-е, испр. – Санкт-Петербург: Лань, 2007.
- Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., 1986.
- Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. - Нижний Новгород: "Деком", 2000.
- Егоров А. Теория и практика работы с хором. Л., 1951.
- Ержемский Г. Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. - СПб.: "Деан", 1993.
- Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. - М.: Музыка, 1988.
- Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения. – М.: Музыка, 1987.
- Живов В.Л. Теория хорового исполнительства. - М.: «Эдиториал УРСС», 1998.
- Живов. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. - М., 2003.
- Иванов-Радкевич А.П. О воспитании дирижера. - М.: Музыка, 1973.
- Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. Санкт-Петербург, Композитор, 2003.
- Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. - М.: Музыка, 1967.
- Казачков С.А. Дирижер хора - артист и педагог. - Казань: Казанская гос. консерватория, 1998.
- Калинин С.(сост.) Памяти А. В. Свешникова. Статьи. Воспоминания. М., 1998.
- Кондрашин К. Мир дирижера. - Л.: "Музыка", 1976.
- Кондрашин К. О дирижерском искусстве. - Л.: "Советский композитор", 1970.
- Краснощёков В. И. Вопросы хороведения. М., 1969.
- Лагутин Ю.А. Техника дирижирования и дирижерская практика./Моск. гос. ин-т культ. - М., 1990.
- Лайнсдорф Э. В защиту композитора. Альфа и омега искусства интерпретации. - М.: Музыка, 1988.
- Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 1963.
- Малько Н.А. Основы техники дирижирования. - М.: Музыка, 1965.
- Могучее средство воспитания: Сборник статей/Сост.П.П.Левандо - Ленинград: Музыка, 1978.
- Мусин И.А. Техника дирижирования. - Л.: Музыка, 1967.
- Мюнш Ш. Я - дирижер. - М.: Музыка, 1965.
- Некрошене А. Дирижер и его оркестр // Муз. академия. - 2000. - №3.
- Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа от древности до XXI в. М., 2003

- Никольский А. Голос и слух хорового певца. М., 1998.
- Ольхов К.А. Некоторые вопросы теории дирижирования и методики начального этапа обучения // Хоровое искусство. - Вып.3. - Л.: Музыка, 1977.
- Ольхов К.А. О дирижировании хором. - Л.: Музгиз, 1961.
- Ольхов К.А. Теоретические основы дирижерской техники. - Л.: Музыка, 1984.
- Осеннева М. С., В. А. Самарин, Л. И. Уколова. Методика работы с детским вокальным коллективом - М., 1999
- Осеннева М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором. М., Академия, 2003.
- Пазовский А.М. Записки дирижера. - М.: Музыка, 1966.
- Пигров К. К. Руководство хором. М., 1964.
- Поляков О.И. Язык дирижирования. - Киев: Музична Украина, 1987.
- Попов С. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора. М., 1957.
- Попов В.С. Русская народная песня в детском хоре. Москва: Музыка, 1985.
- Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. М. 1970.
- Птица К.Б. Очерки по технике дирижирования хором. - М.: Музгиз, 1948.
- Птица К.Б. О хоровом дирижировании // Работа в хоре. - М.: Профиздат, 1964.
- Работа дирижера над хоровой партитурой/Сост.П.П.Левандо. Москва: Советская Россия, 1985.
- Романовский Н. Принципы работы над строем в хоре / Хоровое искусство. Л.,1967.
- Романовский Н.В. Хоровой словарь. М., Музыка, 2000.
- Руднева С.Д., Фиш Э.М. Музыкальное движение. – СПб.: «Гуманитарная Академия», 2000.
- Русская духовная музыка в документах и материалах, том I. М., 1998.
- Самарин В. Хороведение. - М., 2001.
- Сивизьянов А.С. Дирижерское выражение музыкальных элементов и стилей. - Шадринск: Изд-во ПО "Исеть", 1997.
- Соколов В.Г. Работа с хором. М., Музыка, 1983.
- Соколов В.Г. Работа с детским хором - М., 1981. Сборник статей.
- Ступлов Г. Теория и практика работы с детским хором. М., 2002.
- Ступалова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. М., 2002.
- Тевлин Б. Хоровые пути. М., 2001.
- Уколова Л. Дирижирование: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. — М., 2003.
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. - М.: "Советский композитор", 1984.
- Чесноков П. Г. Хор и управление им. М., 1961.
- Чистяков В.В. Психология дирижерского образования и исполнительства. – М.: Международная педагогическая академия, 2002.