

Содержание

1.Методические рекомендации по изучению дисциплины Аранжировка для ансамблей русских народных инструментов.....	с.2
2.Методические рекомендации по изучению дисциплины Дирижерская практика ...	с.3
3.Методические рекомендации по изучению дисциплины Дирижерское исполнительство и педагогика.....	с.4
4.Методические рекомендации по изучению дисциплины Дирижирование.....	с.6
5.Методические рекомендации по изучению дисциплины Инструментоведение	с.7
6.Методические рекомендации по изучению дисциплины Инструментовка.....	с.8
7.Методические рекомендации по изучению дисциплины Камерный оркестр.....	с. 9
8.Методические рекомендации по изучению дисциплины «Компьютерные программы создания и редактирования нотного текста».....	с.11
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Методика переложения оркестровых партитур для фортепиано»	с.12
10.Методические рекомендации по изучению дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин».....	с.14
11.Методические рекомендации по изучению дисциплины «Методика самостоятельной работы с партитурой».....	с.16
12. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Народное инструментальное музыкальное творчество России».....	с.19
13. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Оркестровая литература»	с.20
14.Методические рекомендации по изучению дисциплины «Оркестровый класс».....	с. 21
15.Методические рекомендации по изучению дисциплины «Основы композиции».....	с.23
16.Методические рекомендации по изучению дисциплины «Теоретические основы дирижирования».....	с.24
17.Методические рекомендации по изучению дисциплины «Чтение и анализ партитур».....	с.28

Методические рекомендации по изучению дисциплины Аранжировка для ансамблей русских народных инструментов

Сегодня практически невозможно успешно руководить ансамблем русских народных инструментов без владения техникой аранжировки. Многие партитуры, которые можно сегодня найти в какой-либо нотной библиотеке, «морально» устарели, и, как правило, требуют доработки или корректировки, так как не всегда соответствуют современному инструментальному составу ансамбля. Создание новых произведений для ансамбля русских народных инструментов сегодня – редкое явление. Несмотря на то, что в настоящее время в России имеется большое количество профессиональных ансамблей, репертуар для них остается первостепенным делом руководителей этих коллективов. В этих условиях актуальность владения аранжировкой для ансамблей русских народных инструментов трудно переоценить.

Аранжировка для ансамблей русских народных инструментов – очень сложный процесс, требующий наличия у музыканта определенных знаний и специальных способностей. Труд аранжировщика – напряженный творческий процесс. По уровню умственного и физического напряжения, этот труд равен композиторскому. Научиться делать хорошие аранжировки для ансамбля – дело чести каждого уважающего себя руководителя, несмотря на то, что для этого потребуется большое количество времени.

В процессе изучения данной дисциплины решающее значение имеет практическая работа за фортепиано (баяном, аккордеоном) и написанием партитуры аранжировки для ансамбля русских народных инструментов. Подобная работа требует времени, ее нельзя качественно выполнить за один час или за одну ночь. Творческий процесс непредсказуем: те идеи, которые вы воплотили на бумаге сегодня, завтра могут показаться неубедительными или даже абсурдными. Опыт показывает, что для создания качественного плана (эскиза) аранжировки, требуется неоднократное к нему обращение. По этой причине не рекомендуется откладывать выполнение работы на последний момент перед зачетом или экзаменом. Инструментовкой надо заниматься систематически, распределяя свое время и силы на протяжении всего периода обучения. Все учебные работы обязательно согласовываются с преподавателем. В СПбГИК имеется прекрасная возможность озвучить выполненные работы в студенческих ансамблях. Это очень важно, и если следовать известной русской поговорке – лучше один раз услышать, чем семь раз написать.

Инструментовки, которые выносятся на экзамены, должны иметь законченный вид и быть набраны с помощью компьютерной программы «Finale» или «Sibelius».

Методические рекомендации по изучению дисциплины Дирижерская практика

«Дирижерская практика» – важнейшая дисциплина в процессе подготовки бакалавров по профилю «Дирижирование оркестром народных инструментов». Занятия проходят под непосредственным руководством преподавателя по дирижированию на базе Учебного оркестра русских народных инструментов СПбГИК.

Процесс подготовки к работе с учебным оркестром включает в себя два непосредственно связанных между собой вида учебных занятий: индивидуальные занятия в классе дирижирования с двумя пианистами под руководством педагога и домашняя (самостоятельная) работа. На индивидуальных занятиях в классе дирижирования планируется репертуар, отрабатываются элементы техники дирижирования, практически формируется предварительная дирижерско-исполнительская интерпретация произведения, планируется программа домашней (самостоятельной) работы, и систематически контролируется процесс подготовки студентов к работе с учебным оркестром. В библиотеке СПбГИК имеется вся необходимая учебно-методическая литература, обеспечивающая процесс подготовки студентов к работе с учебным оркестром.

Методические рекомендации по изучению дисциплины Дирижерское исполнительство и педагогика

Дирижирование оркестром является наиболее сложным видом музыкально-исполнительского искусства. Исторический опыт показывает, что далеко не каждый музыкант обладает всеми необходимыми способностями для успешной деятельности в этой области. Современный процесс дирижирования требует большого напряжения умственных и физических сил музыканта, а также достаточно большого количества времени для формирования и развития необходимых способностей, умений и навыков. Параллельно с практикой современного дирижерско-исполнительского искусства, начало которому было положено в XIX веке, формировалась и развивалась теория и педагогика дирижирования. Первые значительные учебно-методические работы принадлежат выдающимся композиторам, дирижерам и педагогам, таким, как Г.Берлиоз, Р.Вагнер, Ф.Вейнгартнер, В.Фуртвенглер, Г.Шерхен, Г.Вуд и др. Лучшие работы зарубежных авторов переведены на русский язык и помещены в сборник «Дирижерское исполнительство» под редакцией и с ценными комментариями выдающегося профессора Московской консерватории Л.М.Гинзбурга (М.,1975). В России основы теории и педагогики дирижирования были заложены в середине XX века в трудах выдающихся дирижеров и педагогов, основателей петербургской дирижерской школы Н.А.Малько и И.А.Мусина. Их важнейшие теоретические идеи, являющиеся результатом блестящего педагогического опыта, а также идеи других современных зарубежных и отечественных дирижеров легли в основу данного лекционного курса.

В оригинальном, сравнительно небольшом по объему лекционном курсе (всего 16 академических часов!), который был разработан профессором СПбГИК Абакшонком А.В., студентам рассказывается о важнейших событиях в истории оркестрового дирижирования, оказавших влияние на формирование и развитие теоретической мысли в этом виде искусства. На лекциях анализируются все основные этапы возникновения, формирования и развития дирижерско-исполнительского искусства, физиологические и психологические основы дирижерского жеста. Лекционный материал облегчает студентам работу с обязательной и дополнительной литературой, целенаправленно ведет их в правильном направлении, экономя бесценное студенческое время.

Важнейшая роль в процессе изучения данного курса отведена **семинарским занятиям**, которые предназначены не только для закрепления части услышанного на лекциях материала, но и для углубленного рассмотрения спорных моментов теории и педагогики дирижирования, других проблем, о которых в лекциях из-за малого количества времени не говорилось. На семинарских занятиях формируется *навык* применения профессиональной дирижерской терминологии, *умение* анализировать и критически оценивать явления дирижерского искусства, *умение* логически мыслить и последовательно излагать материал. Для успешной работы на семинарских занятиях необходимо знание обязательной и дополнительной литературы по текущей теме. Результаты работы на семинарах оцениваются, фиксируются преподавателем и влияют на итоговую экзаменационную оценку.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Дирижирование

Дирижирование оркестром является наиболее сложным видом музыкально-исполнительского искусства. Исторический опыт показывает, что далеко не каждый музыкант обладает всеми необходимыми способностями для успешной деятельности в этой области. Современный процесс дирижирования требует большого напряжения умственных и физических сил музыканта, а также достаточно большого количества времени для формирования и развития необходимых способностей, умений и навыков. Только планомерная и систематическая работа позволяет достигнуть положительного результата.

Процесс обучения дирижерскому искусству на кафедре оркестрового дирижирования СПбГИК опирается на три непосредственно связанных между собой вида учебных занятий: индивидуальных занятий в классе дирижирования с двумя пианистами под руководством педагога, домашней (самостоятельной) работы и дирижерской практики с учебным оркестром. На индивидуальных занятиях в классе дирижирования практически формируются и развиваются все важнейшие дирижерские умения и навыки, планируется программа домашней (самостоятельной) работы, а также планируется репертуар и систематически контролируется процесс подготовки студентов к дирижерской практике с учебным оркестром. Теоретической базой изучения данной дисциплины является лекционный курс «Теоретические основы дирижирования», который осваивается студентами на 1-ом семестре.

В библиотеке СПбГИК имеется вся необходимая учебно-методическая литература, обеспечивающая изучение данной дисциплины.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Инструментоведение

Знать инструменты, входящие в состав оркестра или ансамбля, должен любой дирижер или руководитель. Для дирижера оркестра или руководителя ансамбля русских народных инструментов, уровень знания художественных и технических возможностей музыкальных инструментов имеет решающее значение. Как показывает практика, большая часть рабочего времени и творческих сил уходит на создание репертуара – инструментовку новых произведений или редакцию инструментовки существующих. Здесь успех зависит от умелого использования инструментов, от понимания роли того или иного инструмента в звучании всей партитуры. Опыт показал, что наиболее эффективным способом изучения инструментария является практический способ: игра в оркестре или в ансамбле на различных инструментах. Эта задача частично решается на занятиях в оркестровом классе, где по учебному плану предусмотрена игра на нескольких оркестровых инструментах в течение всего периода обучения, а также, во время общения с живыми исполнителями-иллюстраторами на лекциях.

Однако, для дирижера (руководителя) важно знать все инструменты, входящие в состав той или иной партитуры. Будущему руководителю необходимо овладеть методом самостоятельного изучения инструментария, умением работать с исследовательской и справочной литературой. Для получения навыка исследования инструментария в учебном плане по данной дисциплине предусмотрено обязательное выполнение *курсовой работы*. Перечень тем для курсовых работ, предложенный выше, не является исчерпывающим. Здесь возможны и другие темы. Тематика курсовой работы, ее форма и содержание в любом случае согласовывается и утверждается преподавателем, ведущим данную дисциплину. *Курсовая работа* сдается в установленные преподавателем сроки в компьютерном наборе. Она должна состоять из следующих разделов:

Титульный лист

Оглавление

Вступление

Основные разделы (2-3)

Заключение

Список литературы

Методические рекомендации по изучению дисциплины Инструментовка

Сегодня практически невозможно успешно руководить оркестром русских народных инструментов без владения инструментовкой. Многие партитуры, которые можно сегодня найти в какой-либо нотной библиотеке, морально устарели, и, как правило, требуют доработки или корректировки, так как не всегда соответствуют современному инструментальному составу оркестра. Создание новых произведений для оркестра русских народных инструментов сегодня – редкое явление. Несмотря на то, что в настоящее время в России имеется более 70 профессиональных оркестров, репертуар для них остается первостепенным делом руководителей этих коллективов. В этих условиях актуальность владения инструментовкой для оркестров и ансамблей русских народных инструментов трудно переоценить.

Инструментовка для оркестра русских народных инструментов – очень сложный процесс, требующий наличия у музыканта определенных знаний и специальных способностей. Труд инструментовщика – напряженный творческий процесс. По уровню умственного и физического напряжения, этот труд равен композиторскому. Научиться делать хорошие инструментовки для оркестра – дело чести каждого уважающего себя руководителя, несмотря на то, что для этого потребуется большое количество времени.

В процессе изучения данной дисциплины решающее значение имеет практическая работа над инструментовкой для оркестра русских народных инструментов. Подобная работа требует времени, ее нельзя качественно выполнить за один час или за одну ночь. Творческий процесс непредсказуем: те идеи, которые вы воплотили на бумаге сегодня, завтра могут показаться неубедительными или даже абсурдными. Опыт показывает, что для создания качественного плана (эскиза) инструментовки, требуется неоднократное к нему обращение. По этой причине не рекомендуется откладывать выполнение инструментовки на последний момент перед зачетом или экзаменом. Инструментовкой надо заниматься систематически, распределяя свое время и силы на протяжении всего периода обучения. Все учебные работы обязательно согласовываются с преподавателем. В СПбГУКИ имеется прекрасная возможность озвучить выполненные инструментовки в учебном оркестре. Это очень важно, и если следовать известной русской поговорке – лучше один раз услышать, чем семь раз написать. Следует помнить, что инструментовка является обязательной составляющей Выпускной квалификационной работы студентов.

Инструментовки, которые выносятся на зачеты и экзамены, должны иметь законченный вид и быть напечатаны с помощью компьютерной программы «Finale» или «Sibelius».

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Камерный оркестр

«Камерный оркестр» является важнейшей профессиональной дисциплиной в процессе подготовки дирижеров и артистов оркестра русских народных инструментов. Систематическая игра в составе Камерного оркестра СПбГУКИ позволяет приобрести необходимые знания, умения и навыки для дальнейшей полноценной профессиональной деятельности.

Важнейшим условием эффективности занятий в оркестровом классе является игра на нескольких инструментах в составе оркестра. Будущему дирижеру народного оркестра важно изучить технические и тембральные возможности оркестровых инструментов «собственными руками». Эти знания необходимы для дальнейшего создания качественных инструментовок. Выбор музыкального инструмента определяется руководителем оркестрового класса и зависит от конкретной ситуации в инструментальной группе оркестра, от концертной программы оркестра и от программы дирижерской практики. Значение имеет также специальная инструментальная подготовка студента до поступления в СПбГУКИ.

Работа в таком сложном коллективе, как оркестр русских народных инструментов, требует от каждого участника выполнения нескольких правил, а именно:

1. Необходимо регулярно посещать оркестровый класс. Пропуски занятий по уважительной причине необходимо согласовывать с руководителем оркестра. Пропуски занятий без уважительной причины *недопустимы*, так как это неизбежно отражается на качестве звучания всего оркестра.

2. Подготовка к занятиям оркестра предполагает индивидуальную «домашнюю» работу над сложными в техническом смысле эпизодами в оркестровых партиях. Для этого необходимо иметь копию оркестровой партии. Вынимать из папки и уносить с собой оркестровые партии для дальнейшей индивидуальной работы можно только с разрешения дирижера, работающего над данным репертуаром.

3. Во время оркестровых репетиций или после них необходимо вносить темповые, динамические, штриховые и другие изменения, соответствующие интерпретации данного произведения тем или иным дирижером. Это является профессиональной обязанностью каждого артиста оркестра. Все

пометки делаются с помощью карандаша и стирательной резинки, что всегда необходимо иметь с собой.

4. Студентам, играющим на струнных инструментах, необходимо подготовить (купить или изготовить самим) и всегда иметь с собой 2-3 медиатора различной жесткости.

5. После окончания оркестровой репетиции или концертного выступления необходимо позаботиться о сохранности музыкального инструмента – поместить его в чехол и поставить на отведенное место в инструментальной кладовой.

6. Необходимо регулярно следить за состоянием струн, колковой механики, строя, а также принимать все возможные меры для улучшения качества звучания музыкального инструмента.

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Компьютерные программы создания и редактирования нотного текста»

Основными формами учебных занятий по данной дисциплине являются аудиторные занятия (лекции и практические занятия) и самостоятельная работа. Для успешного освоения практического набора нот, студенты должны владеть элементарными навыками работы на компьютере, знать английский язык на определенном уровне, а также установить на свой личный компьютер программу «Finale» 2005-2012 г.г. Основным содержанием программы обучения является базовый курс по элементарному набору и редактированию нотного текста партитуры и оркестровых голосов. Важное значение здесь отводится самостоятельному изучению учебного пособия (С.Лебедев, В.Трубинов. Русская книга о Finale. СПб., 2003). Во время домашних занятий необходимо внимательно разобраться в столь сложной программе, какой является «Finale». Предлагаемое учебное пособие, хотя и написано в 2003 году, все еще не потеряло актуального значения. Фундаментальные операции программы, как правило, быстро не меняются, сохраняя так называемое «лицо» программы. Данная книга, написанная великолепным языком, адресована широкому кругу читателей, от профессиональных наборщиков и редакторов нотного текста до музыкантов, использующих данную компьютерную программу для своих повседневных нужд. В спокойной домашней обстановке важно определиться с кругом операций, необходимых для осуществления конкретной цели: набор партитуры, набор оркестровых голосов, набор вокальной музыки, подготовка нот к публикации и т.д. В особых случаях можно обратиться к русскоязычному интернет-журналу, посвященному вопросам нотного набора в «Finale» с учетом отечественных традиций нотной графики (<http://notovodstvo.ru>).

. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Методика переложения оркестровых партитур для фортепиано»

Сегодня практически невозможно успешно руководить оркестром русских народных инструментов без владения техникой переложения оркестровых партитур для фортепиано. Многие переложения, которые можно сегодня найти в какой-либо нотной библиотеке, как правило, требуют доработки или корректировки, так как не всегда соответствуют современным требованиям. Создание фортепианных переложения новых оркестровых партитур сегодня – редкое явление. В этих условиях актуальность владения техникой переложения оркестровых партитур для фортепиано трудно переоценить.

Переложение для фортепиано оркестровых партитур – сложный процесс, требующий наличия у музыканта определенных знаний и специальных способностей. По уровню умственного и физического напряжения, этот труд равен композиторскому. Научиться делать хорошие переложения для фортепиано – дело чести каждого уважающего себя дирижера, педагога дирижерского искусства, несмотря на то, что для этого потребуется большое количество времени.

В процессе изучения данной дисциплины решающее значение имеет практическая работа за фортепиано и написанием переложения. Подобная работа требует времени, ее нельзя качественно выполнить за один час или за одну ночь. Творческий процесс непредсказуем: те идеи, которые вы воплотили на бумаге сегодня, завтра могут показаться неубедительными или даже абсурдными. Опыт показывает, что для создания качественного переложения для фортепиано оркестровой партитуры, требуется неоднократное к нему обращение. По этой причине не рекомендуется откладывать выполнение работы на последний момент перед зачетом или экзаменом. Переложением надо заниматься систематически, распределяя свое время и силы на протяжении всего периода обучения. Все учебные работы обязательно согласовываются с преподавателем. В СПбГУКИ имеется прекрасная возможность озвучить выполненные работы с помощью пианистов-иллюстраторов. Это очень важно, и если следовать известной русской поговорке – лучше один раз услышать, чем семь раз написать. Переложения, которые выносятся на экзамены, должны иметь законченный вид и быть набраны с помощью компьютерной программы «Finale» или «Sibelius».

Пример оформления первой страницы переложения
оркестровой партитуры для 2-х фортепиано:

Вступление

к опере "Снегурочка"

Н. А. Римский-Корсаков

Переложение для 2-х фортепиано Васяк А.

Andante sostenuto

I.

II.

5

5

5

5

pp

f

pp

mf

pp

pp

p

solo a piacere

Методические рекомендации по изучению дисциплины

«Методика преподавания профессиональных дисциплин»

Тематика лекционных и семинарских занятий данного курса рассчитана на знание и использование лекционных материалов по дисциплинам «Теоретические основы дирижирования» и «Инструментоведение», на знание и использование материалов индивидуальных занятий по дисциплинам «Дирижирование», «Инструментовка», «Чтение и анализ оркестровых партитур».

Важнейшая роль в процессе изучения данного курса отведена **семинарским занятиям**, которые предназначены не только для закрепления части услышанного на лекциях материала, но и для углубленного рассмотрения спорных моментов методики преподавания, о которых на лекциях из-за ограниченного количества времени не говорилось. На семинарских занятиях формируется *навык* применения профессиональной терминологии, *умение* анализировать и критически оценивать формы и методы преподавания, *умение* логически мыслить и последовательно излагать материал. На семинарских занятиях студенты могут предлагать для рассмотрения свои, оригинальные методы домашней работы, занятий в классе, методы работы с учебным оркестром и многое другое. Для успешной работы на семинарских занятиях необходимо знание обязательной и дополнительной литературы по текущей теме. Тематика дискуссий, направленная на рассмотрение спорных или «наболевших» проблем обучения, также может быть предложена не только преподавателем, но и студентами. Результаты работы на семинарах фиксируются преподавателем и влияют на итоговую оценку.

Методические рекомендации

по оформлению и написанию письменной работы

(Переложение оркестровой партитуры для 2-х фортепиано)

Письменная работа, в виде переложения оркестровой партитуры для 2-х фортепиано, предназначена для итоговой проверки знаний студентов по различным разделам основных профессиональных дисциплин. Выбор партитуры для переложения утверждается преподавателем, ведущим курс «Методика преподавания профессиональных дисциплин». В процессе выполнения работы, студенты должны пользоваться обязательной, дополнительной, а также другой необходимой справочной литературой.

Переложение должно быть выполнено в установленные преподавателем сроки и соответствовать следующим требованиям:

1. Титульный лист:

- автор и название оркестрового произведения;
- автор переложения;
- год выполнения работы.

2. Работа выполняется в компьютерном нотном наборе с помощью программы «Finale» или «Sibelius» в четыре нотных строки, по две для каждой партии фортепиано.

3. Нотный текст переложения должен максимально отображать инструментовку, темп и характер звучания музыки, приемы оркестрового письма, насколько это возможно сделать на фортепиано. Данное переложение должно быть готово для использования в классе дирижирования с двумя пианистами.

Переложение выполняется студентами самостоятельно, на протяжении одного семестра и является обязательным для получения зачета по дисциплине «Методика преподавания профессиональных дисциплин».

Методические рекомендации по изучению дисциплины

«Методика самостоятельной работы с партитурой»

Дисциплина «Методика самостоятельной работы» имеет большое значение в деле подготовки дирижеров оркестра русских народных инструментов, руководителей творческих коллективов. Актуальность изучения данной дисциплины объясняется, прежде всего, отсутствием достаточного количества публикаций оригинального репертуара для оркестров и ансамблей русских народных инструментов, необходимостью переложения симфонической музыки, а также, большим разнообразием инструментальных составов оркестров и ансамблей. В этих условиях, *умения и навыки чтения разнообразных партитур, умения и навыки анализа инструментальной и музыкальной формы произведений* для конкретного состава исполнителей становятся определяющими для успешного руководства инструментальным коллективом. Основой тематического содержания данного курса является исторический путь возникновения, формирования и развития репертуара для оркестра и ансамблей русских народных инструментов, а также, многолетний педагогический опыт коллектива преподавателей СПбГУКИ и требования ФГС ВПО к подготовке бакалавров по профилю «Дирижирование оркестром народных инструментов».

Тематика и объем индивидуальных занятий по данной дисциплине рассчитаны на знание и использование материалов по дисциплине «Инструментоведение».

Важнейшая роль в процессе изучения данного курса отведена *письменной работе* (переложение оркестровой партитуры для 2-х фортепиано), выполнение которой необходимо для закрепления и проверки теоретических знаний. В процессе работы над фортепианным переложением оркестровой партитуры формируется *умение* анализировать и критически оценивать музыкальный материал, *умение* выстраивать форму и драматургию произведения, динамический и тембровый баланс. В качестве материала для переложения может использоваться разнообразная музыка: оригинальные произведения для русского народного оркестра, классические симфонические произведения, разнообразные оркестровые партитуры современных композиторов. В рабочей программе дисциплины предусмотрено большое количество часов для изучения специальной, справочной и учебно-методической литературы и самостоятельной работы над переложением. *Зачет без наличия переложения оркестровой*

партитуры для 2-х фортепиано, выполненного в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению, разработанными на кафедре, не принимается.

Методические рекомендации по оформлению и написанию переложения оркестровой партитуры для 2-х фортепиано

Выбор музыкального материала для переложения утверждается преподавателем, ведущим данный курс. В процессе выполнения работы, студенты должны пользоваться обязательной, дополнительной, а также другой необходимой справочной литературой.

Письменная работа должна выполняться в установленные преподавателем сроки и соответствовать следующим требованиям к оформлению:

1. Титульный лист:

- название учебного учреждения;
- название факультета;
- название кафедры;
- автор и название произведения;
- автор переложения, номер студенческой группы;
- фамилия и должность преподавателя по дисциплине «Чтение и анализ партитур»;
- год выполнения работы.

2. Работы, представленные для зачета, должны быть выполнены в компьютерном наборе нотного текста с помощью программ «Finale» или «Sibelius». Нотный текст переложения для 2-х фортепиано должен максимально отображать темп и характер музыки, динамический баланс оркестровых голосов и фразировку, штрихи и приемы звукоизвлечения на оркестровых инструментах. Работу необходимо представить *в напечатанном и электронном виде.*

Образец письменной работы:

(1-я страница переложения оркестровой партитуры для 2-х фортепиано)

Вступление к опере "Сорочинская ярмарка"

М. П. Мусоргский

Переложение для 2-х ф-но А. Абакшонка

Allegretto

mf *poco rit.* *a tempo* *poco rit.*

I.

p *poco rit.* *a tempo* *poco rit.*

II.

A *a tempo* *rit.*

mf *mf* *mf*

. Методические рекомендации по изучению дисциплины

«Народное инструментальное музыкальное творчество России»

Данная дисциплина занимает важное место в процессе подготовки дирижеров оркестра народных инструментов. Знание народного инструментального музыкального творчества России, истории его формирования и развития необходимо руководителю и дирижеру оркестрового коллектива.

В процессе изучения дисциплины особое внимание необходимо уделить самостоятельному изучению обязательной и дополнительной литературы. Также необходимо использовать другие доступные способы изучения учебного материала: прослушивание многочисленных звуко-видеозаписей на страницах Интернета, изучение нотного материала, имеющегося в библиотеке СПбГИК, посещение концертных выступлений народно-инструментальных коллективов и т.д. Важно критически относиться к имеющемуся материалу. Здесь полезным занятием может быть сравнение интерпретаций одного и того же произведения различными исполнителями. Именно в сравнении имеющихся интерпретаций можно правильно оценить достоинства того или иного произведения, художественные достоинства исполнителей-инструменталистов. Больше внимания рекомендуется уделить изучению современного народного инструментального творчества, тенденциям его развития. Имеющиеся сомнения в оценке художественных достоинств того или иного произведения могут стать основанием для проведения дискуссий во время семинарских занятий.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

«Оркестровая литература»

Данная дисциплина занимает важное место в процессе подготовки дирижеров оркестра народных инструментов. Знание репертуара оркестра народных инструментов, истории его формирования и развития необходимо руководителю и дирижеру оркестрового коллектива.

В процессе изучения дисциплины особое внимание необходимо уделить самостоятельному изучению накопленного репертуара для оркестров и ансамблей народных инструментов. Для этого можно использовать любые доступные способы: прослушивание многочисленных звуко- видеозаписей на страницах Интернета, изучение нотного материала, имеющегося в библиотеке СПбГУКИ, посещение концертных выступлений оркестровых коллективов и т.д. Важно критически относиться к имеющемуся материалу. Здесь полезным занятием может быть сравнение имеющихся интерпретаций одного и того же произведения различными дирижерами, оркестрами и солистами. Именно в сравнении имеющихся интерпретаций можно правильно оценить достоинства того или иного произведения, художественные достоинства исполнителей-инструменталистов, вокалистов, мастерство дирижеров. Больше внимания рекомендуется уделить изучению современного репертуара, тенденциям его развития. Имеющиеся сомнения в оценке художественных достоинств того или иного произведения могут стать основанием для проведения дискуссий во время семинарских занятий.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

«Оркестровый класс»

«Оркестровый класс» является важнейшей профессиональной дисциплиной в процессе подготовки дирижеров и артистов оркестра русских народных инструментов. Систематическая игра в составе Учебного оркестра СПбГУКИ позволяет приобрести необходимые знания, умения и навыки для дальнейшей полноценной профессиональной деятельности.

Важнейшим условием эффективности занятий в оркестровом классе является игра на нескольких инструментах в составе оркестра. Будущему дирижеру народного оркестра важно изучить технические и тембральные возможности оркестровых инструментов «собственными руками». Эти знания необходимы для дальнейшего создания качественных инструментальных ансамблей. Выбор музыкального инструмента определяется руководителем оркестрового класса и зависит от конкретной ситуации в инструментальной группе оркестра, от концертной программы оркестра и от программы дирижерской практики. Значение имеет также специальная инструментальная подготовка студента до поступления в СПбГУКИ.

Работа в таком сложном коллективе, как учебный оркестр русских народных инструментов, требует от каждого участника выполнения нескольких правил, а именно:

1. Необходимо регулярно посещать оркестровый класс. Пропуски занятий по уважительной причине необходимо согласовывать с руководителем оркестра. Пропуски занятий без уважительной причины *недопустимы*, так как это неизбежно отражается на качестве звучания всего оркестра.

2. Подготовка к занятиям оркестра предполагает индивидуальную «домашнюю» работу над сложными в техническом смысле эпизодами в оркестровых партиях. Для этого необходимо иметь копию оркестровой партии. Вынимать из папки и уносить с собой оркестровые партии для дальнейшей индивидуальной работы можно только с разрешения дирижера, работающего над данным репертуаром.

3. Во время оркестровых репетиций или после них необходимо вносить темповые, динамические, штриховые и другие изменения, соответствующие интерпретации данного произведения тем или иным дирижером. Это является профессиональной обязанностью каждого артиста оркестра. Все

пометки делаются с помощью карандаша и стирательной резинки, что всегда необходимо иметь с собой.

4. Студентам, играющим на струнных инструментах, необходимо подготовить (купить или изготовить самим) и всегда иметь с собой 2-3 медиатора различной жесткости.

5. После окончания оркестровой репетиции или концертного выступления необходимо позаботиться о сохранности музыкального инструмента, поместив его в чехол или поставив на отведенное место в инструментальной кладовой.

6. Необходимо регулярно следить за состоянием струн, колковой механики, строя, а также принимать все возможные меры для улучшения качества звучания музыкального инструмента.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

«Основы композиции»

Процесс обучения основам композиции на кафедре оркестрового дирижирования СПбГИК базируется на непосредственно связанных между собой видах учебных занятий: мелкогрупповых и индивидуальных занятиях в классе и домашней (самостоятельной) работы. На этих занятиях в классе композиции практически изучаются теоретические основы сочинения музыки, планируется программа домашней (самостоятельной) работы. Домашняя (самостоятельная) работа – основная форма работы студентов по данной дисциплине. Здесь требуется хорошее владение игрой на фортепиано. В качестве рабочего музыкального инструмента можно успешно использовать баян, аккордеон. Особое внимание следует обратить на формирование и развитие способности к импровизации вообще и к импровизации на заданную тему. Именно способность к музыкальной импровизации и является основанием для занятий по сочинению музыкальных произведений.

В библиотеке СПбГИК имеется необходимая учебно-методическая литература, обеспечивающая изучение данной дисциплины.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

«Теоретические основы дирижирования»

Дирижирование оркестром является наиболее сложным видом музыкально-исполнительского искусства. Исторический опыт показывает, что далеко не каждый музыкант обладает всеми необходимыми способностями для успешной деятельности в этой области. Современный процесс дирижирования требует большого напряжения умственных и физических сил музыканта, а также достаточно большого количества времени для формирования и развития необходимых способностей, умений и навыков. Параллельно с практикой современного дирижерского искусства, начало которому было положено в XIX веке, формировалась и развивалась теория дирижирования. Первые значительные учебно-методические работы принадлежат выдающимся композиторам, дирижерам и педагогам, таким, как Г.Берлиоз, Р.Вагнер, Ф.Вейнгартнер, В.Фуртвенглер, Г.Шерхен, Г.Вуд и др. Лучшие работы зарубежных авторов переведены на русский язык и помещены в сборник «Дирижерское исполнительство» под редакцией и с ценными комментариями выдающегося профессора Московской консерватории Л.М.Гинзбурга (М.,1975). В России основы теории дирижирования были заложены в середине XX века в трудах выдающихся дирижеров и педагогов, основателей петербургской дирижерской школы Н.А.Малько и И.А.Мусина. Их важнейшие теоретические идеи, являющиеся результатом блестящего педагогического опыта, а также идеи других современных зарубежных и отечественных дирижеров легли в основу данного лекционного курса «Теоретические основы дирижирования».

В оригинальном, сравнительно небольшом по объему лекционном курсе (всего 16 академических часов!), который был разработан профессором СПбГИК Абакшонком А.В., студентам рассказывается о важнейших событиях в истории оркестрового дирижирования, оказавших влияние на формирование и развитие теоретической мысли в этом виде искусства. На лекциях анализируются все основные этапы работы с партитурой, физиологические и психологические основы дирижерского жеста, все основные, базовые разновидности типовых ауфтактов, важнейшие приемы выразительной и образно-выразительной дирижерской техники, теоретические основы репетиционной работы с учебным оркестром. Лекционный материал облегчает студентам работу с

обязательной и дополнительной литературой, целенаправленно ведет их в правильном направлении, экономя бесценное студенческое время.

Важнейшая роль в процессе изучения данного курса отведена **семинарским занятиям**, которые предназначены не только для закрепления части услышанного на лекциях материала, но и для углубленного рассмотрения спорных моментов теории дирижирования, других аспектов теории, о которых в лекциях из-за малого количества времени не говорилось. На семинарских занятиях формируется *навык* применения профессиональной дирижерской терминологии, *умение* анализировать и критически оценивать явления дирижерского искусства, *умение* логически мыслить и последовательно излагать материал. Для успешной работы на семинарских занятиях необходимо знание обязательной и дополнительной литературы по текущей теме. Результаты работы на семинарах оцениваются, фиксируются преподавателем и влияют на итоговую экзаменационную оценку.

Методические рекомендации по подготовке и написанию письменной работы «Анализ симфонической партитуры»

Письменная работа предназначена для проверки знаний студентов по III и IV разделам лекционного курса. Работа с симфонической партитурой играет важную роль в жизни любого дирижера. Умение грамотно читать партитуру, умение понять замысел автора, выраженный с помощью несовершенной нотной записи, неизбежно отражается на интерпретации произведения и успешности дирижерско-исполнительского процесса. Каждый раз, приступая к работе над новой оркестровой партитурой, дирижер сталкивается с вариантом записи конкретного состава оркестровых инструментов в данной партитуре, созданной композитором той или иной эпохи. Несмотря на то, что исторически утвердилась универсальная форма записи симфонической партитуры, каждая новая партитура имеет свои особенности записи, новые итальянские, немецкие или французские музыкальные термины, особые обозначения темпа и характера исполнения и многое другое. Начинающему дирижеру необходимо быстрее овладеть определенными знаниями и умениями ответить на многие вопросы, которые постоянно возникают в тексте нотной записи партитуры.

Часть письменной работы посвящена технике дирижерского жеста, анализу «трудных» для начинающего дирижера ауфтактов в том или ином

месте партитуры. Студентам необходимо как можно раньше приобрести первоначальный, теоретический навык определения этих афтактов.

Партитура для письменной работы определяется преподавателем, ведущим курс «Теоретические основы дирижирования». В процессе выполнения работы студенты должны пользоваться обязательной, дополнительной, а также любой необходимой справочной литературой.

Содержание письменной работы:

1. Фамилия и имя студента: _____
2. Название произведения: _____
3. Состав оркестра (указать название и точное количество всех инструментов оркестра, имеющих в партитуре): _____
4. Перечислите все транспонирующие инструменты в партитуре и укажите интервал транспонирования этих инструментов на фортепиано: _____
5. Переведите на русский язык все итальянские (немецкие, французские) музыкальные термины, штриховые, исполнительские обозначения и рекомендации: _____
6. Перечислите все исполнительские штрихи, обозначенные в записи струнных (с объяснением характера движения смычка), духовых и ударных инструментов: _____
7. Определите все темпы частей произведения и напишите обозначение метронома в соответствии с вашим представлением музыкального звучания: _____
8. Укажите дирижерский метр во всех частях произведения: _____
9. Укажите место (номер страницы, номер такта, доля такта), где дирижер применяет следующие типовые афтакты (два-три примера для каждого афтакта):
«неполный афтакт»: _____
«акцентированный афтакт»: _____
«новый междольный афтакт»: _____
«подчеркнутый междольный афтакт»: _____
«афтакт к снятию звучности»: _____
«ритмизованная отдача» (с указанием вида ритмизованной отдачи): _____
10. Найдите и укажите на опечатки, стилистические неточности в записи инструментов или любые другие редакторские и типографские ошибки (если такие имеются): _____

Работа выполняется в напечатанном виде. Сроки начала и завершения письменной работы определяются преподавателем курса «Теоретические основы дирижирования». Данная письменная работа является

обязательной составляющей итогового экзамена. Результат выполнения письменной работы учитывается при выставлении итоговой экзаменационной оценки.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

«Чтение и анализ партитур»

Дисциплина «Чтение и анализ партитур» имеет большое значение в деле подготовки дирижеров оркестра русских народных инструментов, руководителей творческих коллективов. Актуальность изучения данной дисциплины объясняется, прежде всего, отсутствием достаточного количества публикаций оригинального репертуара для оркестров и ансамблей русских народных инструментов, необходимостью переложения симфонической музыки, а также, большим разнообразием инструментальных составов оркестров и ансамблей. В этих условиях, *умения и навыки чтения разнообразных партитур, умения и навыки анализа инструментовки и музыкальной формы произведений* для конкретного состава исполнителей становятся определяющими для успешного руководства инструментальным коллективом. Основой тематического содержания данного курса является исторический путь возникновения, формирования и развития репертуара для оркестра и ансамблей русских народных инструментов, а также, многолетний педагогический опыт коллектива преподавателей СПбГУКИ и требования ФГС ВПО к подготовке бакалавров по профилю «Дирижирование оркестром народных инструментов».

Тематика и объем индивидуальных занятий по данной дисциплине рассчитаны на знание и использование материалов по дисциплине «Инструментоведение».

Важнейшая роль в процессе изучения данного курса отведена *письменной работе* (переложение оркестровой партитуры для 2-х фортепиано), выполнение которой необходимо для закрепления и проверки теоретических знаний. В процессе работы над фортепианным переложением оркестровой партитуры формируется *умение* анализировать и критически оценивать музыкальный материал, *умение* выстраивать форму и драматургию произведения, динамический и тембровый баланс. В качестве материала для переложения может использоваться разнообразная музыка: оригинальные произведения для русского народного оркестра, классические симфонические произведения, разнообразные оркестровые партитуры современных композиторов. В рабочей программе дисциплины предусмотрено большое количество часов для изучения специальной, справочной и учебно-методической литературы и самостоятельной работы над переложением. Письменная работа определяет уровень знаний

студента по данной дисциплине и является обязательной для выполнения. *Зачет без наличия переложения оркестровой партитуры для 2-х фортепиано, выполненного в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению, разработанными на кафедре, не принимается.*

Методические рекомендации

по оформлению и написанию письменной работы (переложения оркестровой партитуры для 2-х фортепиано)

Выбор музыкального материала для переложения утверждается преподавателем, ведущим данный курс. В процессе выполнения работы, студенты должны пользоваться обязательной, дополнительной, а также другой необходимой справочной литературой.

Письменная работа должна выполняться в установленные преподавателем сроки и соответствовать следующим требованиям к оформлению:

1. Титульный лист:

- название учебного учреждения;
- название факультета;
- название кафедры;
- автор и название произведения;
- автор переложения, номер студенческой группы;
- фамилия и должность преподавателя по дисциплине «Чтение и анализ партитур»;
- год выполнения работы.

2. Работы, представленные для зачета, должны быть выполнены в компьютерном наборе нотного текста с помощью программ «Finale» или «Sibelius». Нотный текст переложения для 2-х фортепиано должен максимально отображать темп и характер музыки, динамический баланс оркестровых голосов и фразировку, штрихи и приемы звукоизвлечения на оркестровых инструментах. Работу необходимо представить *в напечатанном и электронном виде.*

Образец письменной работы:

(1-я страница переложения оркестровой партитуры для 2-х фортепиано)

Вступление к опере "Сорочинская ярмарка"

М. П. Мусоргский

Переложение для 2-х ф-но А. Абакшонка

Allegretto

mf

p

mf

poco rit.

a tempo

poco rit.

A *a tempo*

mf

mf

a tempo

mf

rit.

mf