

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по научной и
творческой работе
И.Н. Белобородова

« ____ » _____ 2020 г.

**Программа профильного вступительного испытания «Искусство дирижирования»
для поступления на образовательную программу высшего образования -
программу подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
по специальности
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)
Вид «Дирижирование оркестром народных инструментов»**

Санкт-Петербург
2020

Программа профильного вступительного испытания «Искусство дирижирования» для поступления на образовательную программу высшего образования – программу ассистентуры-стажировки по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам), вид «Дирижирование оркестром народных инструментов» разработана в соответствии с ФГОС ВО (уровень магистратуры) и ФГОС ВО (уровень ассистентуры-стажировка) и утверждена на заседании Совета по научной и творческой работе СПбГИК (протокол от 16.09.2020 № 79).

Разработчики программы:

профессор кафедры народного инструментального искусства,
кандидат педагогических наук, профессор,
Заслуженный деятель искусств РФ

В.И. Акулович

и.о. заведующего кафедрой народного
инструментального искусства,
кандидат педагогических наук, доцент

О.В. Бычков

Оглавление

1. Цель экзамена	4
2. Содержание профильного вступительного испытания	4
3. Правила и порядок проведения вступительного испытания	5
4. Показатели и критерии оценки профильного вступительного испытания	6
5. Рекомендуемая литература для подготовки у профильному вступительному испытанию.....	7

1. Цель экзамена

Основной целью профильного вступительного испытания является объективная и всесторонняя оценка знаний в области истории и теории дирижерского искусства, уровня сформированности профессиональных знаний и навыков, определение степени готовности к освоению образовательной программы ассистентуры-стажировки.

2. Содержание профильного вступительного испытания

Первый этап – исполнение (представление) творческой программы

Представление творческой программы абитуриента состоит из *непосредственно исполнения концертной программы (дирижирование)*, а также *инструментовки*. Абитуриент представляет ссылку на видеозапись с представлением творческой программы (дирижирование) и файл с инструментовкой.

Требования к концертной программе: время исполнения концертной программы – не менее 20 минут. Видеозапись может состоять из исполнения нескольких произведений, либо из одного циклического произведения крупной формы для, имеющим развитую структуру и контрастные темы в разных темпах (часть симфонии, увертюры, сюита и т.п.), произведение для оркестра народных инструментов.

Требования к инструментовке: абитуриент должен инструментовать на полный состав оркестра народных инструментов музыкальный фрагмент, изложенный в фортепианной фактуре (не более 24 тактов).

Второй этап – собеседование (коллоквиум)

Коллоквиум состоит из обсуждения подготовленных абитуриентами заранее рефератов по вопросам народно-инструментальной культуры, теории, истории дирижерского искусства, а также по методике преподавания специальных (оркестровых) дисциплин.

Примерный перечень рефератов для коллоквиума

- 1) Деятельность В.В. Андреева и его сподвижников по созданию репертуара Великолукского оркестра. (В.Т.Насонов, Ф.А.Ниман, Н.И.Привалов).
- 2) В.В.Андреев – автор произведений для балалайки и оркестра
- 3) Роль композитора Н.П.Фомина в создании репертуара для Великолукского оркестра. Стиль обработок Н. Фомина
- 4) Деятельность Н.Фомина по реконструкции народных музыкальных инструментов. Создание партитуры Великолукского оркестра.
- 5) С.Н. Василенко – автор музыки для народных инструментов и оркестра. «Итальянская симфония», Концерт и Сюита для балалайки.
- 6) «Русская фантазия» для Великолукского оркестра А.К.Глазунова.
- 7) Развитие репертуара для оркестра в 20- 30-ые годы. А.Пашенко, М.Ипполитов-Иванов. Б.Трояновский и Н.Осипов - создание концертного репертуара для балалайки.
- 8) Произведения Н.П. Будашкина для оркестра народных инструментов.
- 9) Импровизационная культура ансамбля владимирских рожечников Н.Кондратьева.
- 10) Эволюция инструментального состава народного оркестра в 40-ые годы XX века. Симфония – фантазия в 5-ти частях Р.М.Глиэра.
- 11) Произведения П.Куликова и В. Городовской для народного оркестра
- 12) Концерты для баяна с оркестром Ф.Рубцова, Н.Чайкина, К.Мяскова, А.Репникова, В.Зубицкого. Произведения В.Гридина и В.Семенова в оркестре народных инструментов.
- 13) Произведения Юрия Зарицкого и Бориса Кравченко для оркестра. Новаторство и традиции.
- 14) Владимир Бояшов. Сюиты «Конек-горбунок», «Северные пейзажи». Произведения для оркестра.

- 15) Концертный репертуар для домры с оркестром. Композиторы - Н. Будашкин, А.Цыганков, Ю.Шишаков, Б.Кравченко. Г.Шендеров, И.Тамарин.
- 16) Концертные фантазии и обработки А.Б. Шалова для балалайки с оркестром. Сюита «Аленкины игрушки».
- 17) Петербургские композиторы – авторы произведений для народных инструментов (Н.Шахматов, И.Цветков, Б. Глыбовский, И. Роголев)
- 18) Ранние этапы становления и развития дирижерского искусства (Др. Греция, Средневековая Европа).
- 19) Становление профессионального дирижерского образования в России
- 20) Композиторы-дирижеры Европы: Вагнер, Лист, Берлиоз. Эстетические взгляды, дирижерская деятельность.
- 21) Великорусские оркестры начала 20 века. Дирижеры, репертуар.
- 22) Современные оркестры народных инструментов. Репертуар. Дирижеры. Солисты
- 23) Оркестр РНИ им. Н.П. Осипова. Дирижеры. Репертуар.
- 24) Оркестр РНИ им. В.В. Андреева. Дирижеры. Репертуар.
- 25) Роль И.А. Мусина в становлении петербургской дирижерской школы. Методические пособия Мусина: «О воспитании дирижера» и «Техника дирижирования», «Язык дирижерского жеста».
- 26) Методическая литература по вопросам обучения дирижированию (учебные пособия, хрестоматии и т.д.). Их роль в образовательном процессе.
- 27) Дирижерский аппарат. Особенности начального периода обучения дирижированию.
- 28) Ауфтакт и его разновидности. Их роль в дирижерском процессе.
- 29) Определение темпа произведения. Дирижерский метр.
- 30) Актуальные проблемы взаимодействия дирижера и оркестра
- 31) Методы и формы работы с оркестром.
- 32) Репетиционный процесс. Виды репетиций. Задачи дирижера.
- 33) Дирижерская техника как средство достижения художественной выразительности.
- 34) Состав оркестра народных инструментов. Функции оркестровых групп.
- 35) Эволюция гуслей. Виды гуслей. Их роль в ОРНИ.
- 36) Этапы самостоятельной работы дирижера над партитурой
- 37) Основные приемы инструментовки для ОРНИ.
- 38) Использование инструментов симфонического оркестра в инструментовке для ОРНИ.
- 39) Виды переложений оркестровых партитур для фортепиано.
- 40) Оркестровая фактура. Функции оркестровой фактуры.

3. Правила и порядок проведения вступительного испытания

После подачи документов в приемную комиссию и *не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения вступительного испытания* согласно утвержденному расписанию абитуриент представляет на электронную почту приемной комиссии (nauka.guki@mail.ru) рабочую ссылку на видеозапись (видеозаписи) творческой программы (дирижирование оркестром народных инструментов), хорошо читаемые копии нот исполняемых произведений (скан или фото), партитуру с подготовленной инструментовкой, а также текст реферата для обсуждения на коллоквиуме. Информация по *ссылкам* должна легко открываться с компьютера или иного устройства каждого члена комиссии, не требовать для просмотра регистрации или скачивания. ***Видеозапись должна быть размещена в интернет-хранилище на Google Диск, Яндекс.Диск, Облако mail.ru. Видеосъемка должна обеспечить идентификацию личности абитуриента, проходящего вступительное испытание в дистанционном формате. Видеозапись вступительного испытания выполняется без монтажа, без выключения и остановки видеокамеры,*** с начала и до конца исполнения произведения. Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий видеозаписи (запись на любительскую камеру или мобильный телефон).

Члены предметной комиссии знакомятся с представленными творческими программами и рефератами заранее, до утвержденной даты вступительного испытания. В день вступительного испытания согласно утвержденному расписанию проводится собеседование (коллоквиум) на основе подготовленных абитуриентами рефератов, а также обсуждение представленных видеозаписей и инструментовок, вопросы и комментарии членов предметной комиссии (при их наличии). Коллоквиум проводится **в устной форме с использованием видеоконференцсвязи** (с обязательным использованием поступающим видеокамеры и микрофона во время вступительного испытания). Техническое обеспечение проведения вступительного испытания со стороны абитуриента лежит на самом абитуриенте. **Одновременно в режиме видеоконференции присутствуют не более 5 абитуриентов (после ответа одного, подключается следующий).**

Перед началом вступительного испытания экзаменационная комиссия проводит процедуру идентификации личности абитуриентов либо с использованием системы прокторинга, либо путем проверки 1 страницы паспорта абитуриентов. Поступающему необходимо продемонстрировать на видеокамеру документ, удостоверяющий его личность (скан-копия которого была направлена при подаче заявления) – страницу, содержащую фамилию, имя, отчество и фотографию.

Также предметная комиссия проверяет рабочее место абитуриента. В помещении, в котором поступающий проходит вступительное испытание, запрещено наличие у поступающих личных вещей, за исключением материалов и принадлежностей, разрешенных к использованию (компьютер (ноутбук), видеокамера, микрофон).

Во время проведения коллоквиума абитуриентам запрещается иметь при себе и использовать:

- средства связи;
- справочные материалы (учебных пособий, монографий, конспектов и т.д.), за исключением программы вступительного испытания.

Собеседование (коллоквиум) проводится с целью выявить теоретическую подготовку абитуриентов в области искусства дирижирования. Члены предметной комиссии на основе прочтения реферата задают абитуриенту дополнительные вопросы для обсуждения. **Одновременно в режиме видеоконференции присутствуют не более 5 абитуриентов (после ответа одного, подключается следующий).**

После коллоквиума абитуриент переводится в режим ожидания до окончания вступительного испытания и оглашения результатов. Абитуриент вправе не ждать оглашения результатов и покинуть видеоконференцию. По окончании вступительного испытания комиссия в течение 20 минут совещается по результатам обеих частей вступительного испытания – представления творческой программы и коллоквиума. При обсуждении оценок членами комиссии видеоконференцсвязь с абитуриентами не осуществляется. Оценка объявляется абитуриентам в день проведения вступительного испытания. Результаты вступительного испытания публикуются на сайте Института.

Процедура проведения вступительного испытания записывается и хранится в приемной комиссии до даты завершения приемной кампании на 2020-2021 учебный год.

4. Показатели и критерии оценки профильного вступительного испытания

Сдача профильного вступительного испытания оценивается по 4-балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Комиссия по приему вступительного испытания выставляет одну оценку на основе исполнения творческой программы и собеседования.

Основными показателями оценивания вступительного испытания являются:

1. Творческая индивидуальность – убедительность интерпретации, яркость образного мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент.
2. Зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения.

3. Организация процесса исполнения во времени, выразительности ритма, дирижёрская воля, понимание закономерностей агогики.
4. Художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций.
5. Точность прочтения и исполнения текста.
6. Глубокое понимание этапов становления и развития дирижерского искусства в Европе и России, свободное владение методическими аспектами преподавания специальных дисциплин (дирижирование, инструментовка, оркестровый класс).
7. Владение навыками инструментовки музыкальных произведений для оркестра народных инструментов, знание художественно-исполнительских возможностей инструментального состава оркестра народных инструментов.

Критерии оценки:

90-100 баллов (оценка «отлично») - абитуриент показал глубокое знание теории по виду образовательной программы, профессиональное владение навыками инструментовки для оркестра народных инструментов; творческая программа исполнена на высоком профессиональном уровне, абитуриент продемонстрировал отличное владение нотным материалом, мануальную свободу, зрелость интерпретации исполняемых произведений.

75-89 баллов (оценка «хорошо») - абитуриент показал глубокое знание теории по виду образовательной программы, достаточное владение навыками инструментовки для оркестра народных инструментов, показано знание закономерностей инструментовки; творческая программа исполнена качественно, абитуриент продемонстрировал знание нотного материала, мануальную свободу, в исполнении абитуриентом допущены незначительные неточности в показе динамики.

60-74 балла (оценка «удовлетворительно») - абитуриент показал слабое знание теории по виду образовательной программы, навыки инструментовки для оркестра народных инструментов слабые, нелогичное использование тесситур и ошибки в использовании диапазона звучания инструментов; творческая программа исполнена не ярко, малоэмоционально, абитуриент продемонстрировал слабое знание нотного материала, в исполнении абитуриентом допущены неточности в показе динамики, пропущены показы вступлений оркестровых групп, художественный образ исполняемых произведений не раскрыт.

0-59 баллов (оценка «неудовлетворительно») - абитуриент показал слабое знание теории по виду образовательной программы; предложенный музыкальный фрагмент инструментован менее чем на половину с большим количеством ошибок и нелогичного использования инструментальных групп оркестра народных инструментов; творческая программа исполнена некачественно: малоэмоционально, абитуриент продемонстрировал слабое знание нотного материала, в исполнении абитуриентом допущены значительные неточности в показе динамики, пропущены показы вступлений оркестровых групп, допущены грубейшие нарушения в выборе схем тактирования, приводящие к остановке исполнения, художественный образ исполняемых произведений не раскрыт.

5. Рекомендуемая литература для подготовки у профильному вступительному испытанию

Основная литература:

1. Афанасьев В.В., Крючков А.А., Лагутин А.Ю., Черных А.В. Техника дирижирования. Учебное пособие- М.- 1998.
2. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ленинград, 1981.
3. Барсова Л. Музыка: образы и лейтмотивы. Учебное пособие. - СПб.-2001
4. Дехант Герман Дирижирование Теория и практика музыкальной интерпретации. - Нижний Новгород. - 2000.
5. Ержемский, Г. Л. Психология дирижирования: некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом. – Москва : Музыка, 1988.
6. Ержемский Г.Л. Дирижеру XXI века Психолингвистика профессии. - СПб.- 2007

7. Ихманицкий М.И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. – М., ГМПИ им.Гнесиных, 1981
8. Ихманицкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры. Монография. – М.:Музыка, 1987.
9. Ихманицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструментах.- М., ГМПИ им.Гнесиных, 2002
10. Карс А. История оркестровки. - М., 1990.
11. Клебанов Д. Искусство инструментовки. Киев, 1972.
12. Мусин И.А. О воспитании дирижера: очерки / – Л., 1987. – 247 с., нот.
13. Мусин И.А. Техника дирижирования./ И.А.Мусин. – 2-е изд., доп. – СПб., 1995. – 304 с.
14. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста М.: Музыка, 2006
15. Маталаев, Л. Н. Основы дирижерской техники / Л. Н. Маталаев. – Москва : Сов. композитор, 1986.
16. Максимов, Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов / Е. Максимов. - М. : Советский композитор, 1983
17. Пересада, А. Оркестры русских народных инструментов / А. Пересада. - М. : Советский композитор, 1985.
18. Романова И.А. Вопросы истории и теории дирижирования. Учебное пособие.- Екатеринбург. - 1999
19. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство / Л.Сидельников. – М., 1991.
20. Сивизьянов А. Дирижерское выражение музыкальных элементов и стилей.- Шадринск: Изд-во ПО"Исеть", 1997
21. Хайкин, Б. Э. Беседы о дирижерском ремесле: статьи / Б. Э. Хайкин. – Москва: Сов. композитор, 1984
22. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005
23. Чунин, В. Современный русский народный оркестр / В. Чунин. - М. : Музыка, 1981.
24. Шулпяков, О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Ленинград : Музыка, 1986
25. Шахматов, Н. М. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов - Л. : Музыка, 1983

Дополнительная литература:

1. Багриновский, М. М. Дирижерская техника рук – Москва : Музгиз, 1947.
2. Вальтер Б. Тема с вариациями//Исполнительское искусство зарубежных стран. - Вып. 4. - М., 1969
3. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. Москва, 1961
4. Гинзбург, Л. Избранное. Дирижеры и оркестры: вопросы теории и практики дирижирования [Текст] / Л. Гинзбург. – Москва : Сов. композитор, 1981.
5. Гинзбург Л.М. Дирижерское исполнительство. М.: Музыка 1975Темирканов Ю.Х. Штрихи к портрету. – СПб., 1998. – 287 с.
6. Грум-Гржимайло Т.Н. Об искусстве дирижера. - М., 1984.
7. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. –СПб: 1993
8. Иванов-Радкевич, А. П. О воспитании дирижера – Москва : Музыка, 1973
9. Казачков, С. А. Дирижерский аппарат и его постановка – Москва : Музыка, 1967
10. Канерштейн, М. М. Вопросы дирижирования – Москва : Музыка, 1965.
11. Кондрашин К., О дирижерском искусстве, Л.-М., 1970
12. Купер Эмиль. Статьи, воспоминания, материалы. - М.,1988.
13. Малько, Н. А. Основы техники дирижирования – Москва : Музыка; Ленинград : Музыка, 1965
14. Мюнш, Ш. Я — дирижер [Текст] / Ш. Мюнш. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1982
15. Мравинский Евгений Записки на память. - СПб.- 2004

16. Пазовский А. Записки дирижера / Общая редакция В.Кухарского. – М., 1968. -562 с.: ил.
17. Поздняков А.Б. Дирижер-аккомпаниатор. Некоторые вопросы оркестрового аккомпанемента. - М.: Институт им. Гнесиных, 1975.
18. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. – Л.: Музыка, 1974. – 154 с.
19. Современные дирижеры. Справочник. Составители Л.Григорьев и Я.Платек. - М.-1969
20. Светланов Е. Евгений Светланов. Дирижер. Композитор. Пианист/Составитель П. В. Лукьянченко. - М., 1974.
21. Соколов, Ф. Андреев В. и его оркестр / Ф. Соколов. - Л. : Музгиз, 1962.
22. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей [Текст] / Б. М. Теплов. – Ленинград: Музгиз ; Москва : Музгиз, 1947. – 334 с.
23. Тихомиров, Г. Инструменты русского народного оркестра / Г. Тихомиров. - М. : Музыка, 1984.
24. Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Ю. Шишаков. - Л. : Музыка, 1974.