

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

«30» сентября 2022 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» в 2023/2024 учебном году**

Санкт-Петербург
2022

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 утверждена на заседании Совета по научной и творческой работе СПбГИК (протокол от 21.09.2022 №100).

Разработчики программы:

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

В.И. Акулович

Оглавление

1. Цель вступительного испытания	4
2. Содержание профильного вступительного испытания	4
3. Правила и порядок проведения вступительного испытания	5
4. Показатели и критерии оценки профильного вступительного испытания	5
5. Рекомендуемая литература для подготовки у профильному вступительному испытанию.....	8

1. Цель вступительного испытания

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 поступающего состоит из *непосредственно исполнения концертной программы (дирижирование)*, а также *инструментовки*. Поступающий 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, имеющего развитую структуру и контрастные темы в разных темпах (часть симфонии, увертюры, сюита и т.п.), произведения для оркестра народных инструментов.

Требования к инструментовке: поступающий 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 поступающими 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 1 календарный день до даты проведения вступительного испытания** согласно утвержденному расписанию поступающий представляет на электронную почту приемной комиссии (**no@webmail.spbgik.ru**) рабочую ссылку на видеозапись творческой программы (дирижирование), хорошо читаемые копии нот исполняемых произведений (скан или фото), партитуру с подготовленной инструментовкой, а также текст реферата (в формате PDF) для обсуждения на коллоквиуме. Информация по **ссылке на интернет-хранилище (Яндекс Диск, Облако Mail.ru и др.)** должна легко открываться с компьютера или иного устройства каждого члена комиссии, не требовать для просмотра регистрации или скачивания.

Требования к видеозаписи:

1. Видеосъемка должна обеспечить **идентификацию личности поступающего**, проходящего вступительное испытание в дистанционном формате. В самом начале видеозаписи поступающий должен громко и четко назвать свои фамилию, имя и отчество, продемонстрировать на камеру страницу паспорта с фотографией, ФИО, датой и местом

рождения, наименованием органа, выдавшего документ и датой его выдачи для обозрения членами экзаменационной комиссии и визуального сравнения.

2. Видеозапись творческой программы представляет собой *единое исполнение* и выполняется *без монтажа, без выключения и остановки видеокамеры*, с начала и до конца исполнения всех произведений программы.

3. **Видеозапись должна быть актуальной.** Не допускается использование старых видеоматериалов в целях оценки экзаменационной комиссией актуального уровня исполнительского мастерства поступающего.

Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных требований к видеозаписи (запись на любительскую камеру или мобильный телефон). При несоблюдении вышеуказанных требований к видеозаписи вступительного испытания, комиссия имеет право не оценивать предоставленные материалы.

В день вступительного испытания согласно утвержденному расписанию проводится просмотр представленных творческих программ, а также собеседование (коллоквиум).

Просмотр творческих программ осуществляется членами комиссии без участия поступающих.

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 поступающего лежит на самом поступающем. **Одновременно в режиме видеоконференции присутствуют не более 5 поступающих (после ответа одного, подключается следующий).** Возможно проведение коллоквиума индивидуально для каждого поступающего в отдельной комнате видеоконференции.

Перед началом собеседования (коллоквиума) экзаменационная комиссия проводит процедуру идентификации личности поступающего путем проверки 1 страницы паспорта поступающего. Поступающему необходимо *продемонстрировать на камеру страницу паспорта с фотографией, ФИО, датой и местом рождения, наименованием органа, выдавшего документ и датой его выдачи* для обозрения членами предметной комиссии и визуального сравнения.

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

- средства связи, кроме тех, по которым поступающий подключается к видеоконференцсвязи;
- справочные материалы (учебные пособия, словари, конспекты и т.д.), за исключением программы вступительного испытания.

Собеседование (коллоквиум) проводится с целью выявить теоретическую подготовку поступающих в области истории, теории и практики дирижирования на основе представленного поступающими заранее реферата, а также творческой программы и инструментовки. Члены комиссии могут задавать поступающему уточняющие и дополнительные вопросы по реферату, комментировать представленную работу, характеризовать ее положительные и отрицательные стороны.

После коллоквиума поступающий выходит из видеоконференции.

По окончании вступительного испытания (прохождение вступительного испытания всеми присутствующими на нем поступающими) комиссия в течение не более 30 минут совещается по результатам обеих частей вступительного испытания – представления творческой программы и коллоквиума. При обсуждении оценок членами комиссии видеоконференцсвязь не осуществляется. Оценка объявляется поступающим в день проведения вступительного испытания по электронной почте. Результаты вступительного испытания публикуются на информационном стенде и на сайте Института.

Процедура проведения вступительного испытания записывается и хранится в приемной комиссии до даты завершения приемной кампании на 2023-2024 учебный год.

4. Показатели и критерии оценки профильного вступительного испытания

Профильное вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. Комиссия по приему вступительного испытания выставляет одну оценку на основе представления 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»)

Творческая программа: творческая программа исполнена на высоком профессиональном уровне, поступающий продемонстрировал отличное владение нотным материалом, мануальную свободу, зрелость интерпретации исполняемых произведений.

Коллоквиум: поступающий показал высокий уровень профессиональных знаний и эрудицию, дал полноценные ответы на поставленные основные и дополнительные вопросы, показал компетентность в вопросах истории, теории и практики дирижирования академическим хором.

75-89 баллов (оценка «хорошо»)

Творческая программа: творческая программа исполнена качественно, поступающий продемонстрировал знание нотного материала, мануальную свободу, в исполнении поступающим допущены незначительные неточности в показе динамики.

Коллоквиум: поступающий показал хороший уровень профессиональных знаний и эрудиции. Дал правильные ответы на основные поставленные комиссией вопросы, но не полностью ответил на некоторые дополнительные вопросы по проблемам истории, теории и практики дирижирования академическим хором.

60-74 балла (оценка «удовлетворительно»)

Творческая программа: творческая программа исполнена не ярко, малоэмоционально, поступающий продемонстрировал слабое знание нотного материала, в исполнении поступающим допущены неточности в показе динамики, пропущены показы вступлений оркестровых групп, художественный образ исполняемых произведений не раскрыт.

Коллоквиум: ощущаются пробелы в профессиональной подготовке, отсутствуют представления об основных аспектах истории, теории и практики дирижирования академическим хором.

0-59 баллов (оценка «неудовлетворительно»)

Творческая программа: творческая программа исполнена некачественно: малоэмоционально, поступающий продемонстрировал слабое знание нотного материала, в исполнении поступающим 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.

Коллоквиум: отсутствие знаний поступающего на поставленные основные и дополнительные вопросы собеседования, ответ поступающего не соответствует поставленному вопросу.

5. Рекомендуемая литература для подготовки к профильному вступительному испытанию

Основная литература:

1. Афанасьев В.В., Крючков А.А., Лагутин А.Ю., Черных А.В. Техника дирижирования. Учебное пособие. – Москва, 1998.
2. Агафонников Н. Симфоническая партитура. – Ленинград, 1981.
3. Барсова Л. Музыка: образы и лейтмотивы. Учебное пособие. – Санкт-Петербург, 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. – Санкт-Петербург, 2007.
7. Ихманицкий М.И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. – Москва : ГМПИ им.Гнесиных, 1981.
8. Ихманицкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры. – Москва : Музыка, 1987.
9. Ихманицкий М.И. История исполнительства на русских народных инструментах. – Москва : ГМПИ им. Гнесиных, 2002
10. Карс А. История оркестровки. – Москва, 1990.
11. Клебанов Д. Искусство инструментовки. – Киев, 1972.
12. Мусин И.А. О воспитании дирижера: очерки. – Ленинград, 1987. – 247 с., нот.
13. Мусин И.А. Техника дирижирования / И.А. Мусин. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург, 1995. – 304 с.
14. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. – Москва : 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. – Москва : Советский композитор, 1983
17. Пересада, А. Оркестры русских народных инструментов / А. Пересада. – Москва : Советский композитор, 1985.
18. Романова И.А. Вопросы истории и теории дирижирования : Учебное пособие. – Екатеринбург, 1999.
19. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство / Л.Сидельников. – Москва, 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. – Санкт-Петербург : Композитор, 2005.
23. Чунин, В. Современный русский народный оркестр / В. Чунин. – Москва : Музыка, 1981.
24. Шульпяков, О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Ленинград : Музыка, 1986
25. Шахматов, Н. М. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. – Ленинград : 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. – Москва, 1969.
3. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. – Москва, 1961.
4. Гинзбург, Л. Избранное. Дирижеры и оркестры: вопросы теории и практики дирижирования / Л. Гинзбург. – Москва : Сов. композитор, 1981.
5. Гинзбург Л.М. Дирижёрское исполнительство. – Москва : Музыка 1975
6. Темирканов Ю.Х. Штрихи к портрету. – Санкт-Петербург, 1998. – 287 с.
7. Грум-Гржимайло Т.Н. Об искусстве дирижера. – Москва, 1984.
8. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. – Санкт-Петербург, 1993.
9. Иванов-Радкевич, А. П. О воспитании дирижера. – Москва : Музыка, 1973.
10. Казачков, С. А. Дирижерский аппарат и его постановка – Москва : Музыка, 1967.
11. Канерштейн, М. М. Вопросы дирижирования – Москва : Музыка, 1965.
12. Кондрашин К., О дирижерском искусстве, Ленинград : Москва, 1970.
13. Купер Эмиль. Статьи, воспоминания, материалы. – Москва, 1988.
14. Малько, Н. А. Основы техники дирижирования. – Москва : Музыка; Ленинград : Музыка, 1965
15. Мюнш, Ш. Я — дирижер / Ш. Мюнш. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1982.
16. Мравинский Евгений Записки на память. – Санкт-Петербург. – 2004.
17. Пазовский А. Записки дирижера / Общая редакция В.Кухарского. – Москва, 1968. – 562 с.
18. Поздняков А.Б. Дирижер-аккомпаниатор. Некоторые вопросы оркестрового аккомпанемента. – Москва : Институт им. Гнесиных, 1975.
19. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. – Ленинград : Музыка, 1974. – 154 с.
20. Современные дирижеры. Справочник. Составители Л.Григорьев и Я.Платек. – Москва, 1969.
21. Светланов Е. Евгений Светланов. Дирижер. Композитор. Пианист /Составитель П. В. Лукьянченко. – Москва, 1974.
22. Соколов, Ф. Андреев В. и его оркестр / Ф. Соколов. – Ленинград : Музгиз, 1962.
23. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. – Ленинград: Музгиз ; Москва : Музгиз, 1947. – 334 с.
24. Тихомиров, Г. Инструменты русского народного оркестра / Г. Тихомиров. – Москва : Музыка, 1984.
25. Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Ю. Шишаков. – Ленинград : Музыка, 1974.