

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра дирижирования

УТВЕРЖДЕН

на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«26» декабря 2016 г.
Председатель ученого совета
 К.М. Курленя

**ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
«ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ»
ПО ФОРМЕ
ДИРИЖИРОВАНИЕ ОПЕРНЫМ (МУЗЫКАЛЬНЫМ) СПЕКТАКЛЕМ**

для обучающихся по специальности
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором
(специализация № 1 «Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром»)

Квалификация:
«Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель»

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 5 лет

Разработчик:

И.В. Юдин, зав. кафедрой дирижирования, народный артист РФ, доцент

Редактор:

М.Ю. Смирнова, специалист по учебно-методической работе

Новосибирск 2016

Содержание

1. Общие положения	3
2. Требования к уровню подготовки студента	3
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена «Исполнение концертной программы».....	5
4. Примерные программы.....	5
5. Список рекомендуемой литературы.....	5

1. Общие положения

Программа государственного экзамена «Исполнение концертной программы» по форме «Дирижирование оперным (музыкальным) спектаклем» для обучающихся по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) (М., 2016) и Основной профессиональной образовательной программой высшего образования (Новосибирская консерватория, 2016).

Государственный экзамен проводится с целью определения качественного уровня общекультурных и профессиональных компетенций магистранта, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в ассистентуре-стажировке.

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе магистранта, которую он освоил за время обучения.

2. Требования к уровню подготовки студента

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, включает:

- художественное руководство и управление творческим коллективом в процессе репетиционной и концертно-театральной деятельности;
- музыкальную педагогику в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, являются:

- музыкальное произведение в различных формах его существования;
- творческие коллективы;
- слушательская и зрительская аудитория концертных залов;
- концертные и театральные учреждения;
- обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

При прохождении государственной итоговой аттестации в виде государственного экзамена «Исполнение концертной программы» по данной форме выпускник демонстрирует результаты обучения по дисциплине «Работа над музыкальным произведением».

У выпускника должны быть сформированы следующие

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, подразумевающие:

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10);

- способность дирижировать музыкальным коллективом (оркестром, хором) при разучивании и публичном исполнении концертной программы (ПК-11);

- готовность к работе дирижера исполнительского коллектива (оркестрового, хорового, ансамблевого) в музыкальном театре (ПК-12);

- способность создавать исполнительскую концепцию музыкального произведения (ПК-15).

В целом на ГИА выпускник должен продемонстрировать:

- 1) **знание** общих законов развития музыкального искусства; композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте; направлений и стилей зарубежной и отечественной музыки XX-XXI веков, техник композиторского письма XX-XXI веков, творчества зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI веков, основных направления массовой музыкальной культуры XX-XXI веков; классической и современной гармонии, разновидностей полифонической техники, истории и теории музыкальных форм; научных трудов, посвященных истории и теории музыки, особенностей развития музыкальных жанров, особенностей оркестрового письма композиторов различных эпох и национальных школ, правил записи оркестровых и хоровых партитур; основных элементов мануальной техники дирижирования, приемов дирижерской выразительности, технологических и физиологических основ дирижерских движений, основ функционирования дирижерского аппарата, структуры дирижерского жеста, дирижерских схем, методики работы с исполнительским коллективом; значительного репертуара;

- 2) **умение** излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории музыкального искусства, дирижерской техники; рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; пользоваться справочной литературой, применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность, а также репетиционную работу;

- 3) **владение** профессиональной лексикой, профессиональным понятийным аппаратом в области истории, теории музыки и искусства дирижирования, методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; навыками

переложения музыки для хорового коллектива; навыками аранжировки музыкальных произведений для различных инструментальных или вокальных составов; навыками педагогической деятельности; сценическим артистизмом.

3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена «Исполнение концертной программы»

Государственный экзамен форме «Дирижирование оперным (музыкальным) спектаклем» представляет собой дирижирование оперным (музыкальным) спектаклем, включающим ансамблевые и хоровые сцены, в исполнении профессионального коллектива в сценических условиях.

Перечень музыкальных произведений каждого раздела государственного экзамена обсуждается на соответствующей кафедре и утверждается приказом ректора НГК в соответствии с локальным нормативным актом, регламентирующим проведение ГИА. Каждый раздел государственного экзамена заканчивается оценкой.

4. Примерные программы

Первый вариант:

1. Чайковский П. «Евгений Онегин» (фрагменты)

Второй вариант:

1. Бородин «Князь Игорь» (фрагменты)

Третий вариант:

1. Моцарт «Реквием» (фрагменты)

Четвертый вариант:

1. Мусоргский «Борис Годунов» (фрагменты)

Пятый вариант:

1. Стравинский «Свадебка»

Шестой вариант:

1. Рахманинов «Весна»

5. Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Айдаров Н. Ж. Эдуард Францевич Направник и Мариинский театр его времени: автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02. - СПб., 2014.
2. Актуальные проблемы теории музыки, современной композиции и исполнительства: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 18-19 ноября 2013 года. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.

3. Головнева Н.И. Профессор Арнольд Михайлович Кац и его школа оперно-симфонического дирижирования; науч. ред. Б.А. Шиндин. - Новосибирск : [Б.и.], 2015.
4. Гончаренко С.С. Детерминированность и недетерминированность музыкальной композиции: от серийности к минимализму: учеб. пособие по курсу "Музыкальная форма" для студентов высш. учеб. заведений Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
5. Гуляницкая Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика). - М.: Языки славянской культуры, 2014.
6. Гуренко Е. Г. Что такое произведение искусства: эстетич. анализ. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
7. Ержемский Г.Л. Этюды к обретению дирижерского мастерства. Психомоторика внутреннего исполнительства. - СПб. : ДЕАН, 2014.
8. Задерацкий В.В. Век XX. Звуковые контуры времени. Музыкальные идеи и образы минувшего века. - М. : Музыка, 2014.
9. Иоанесян Е.В. XXI век. МуЗыка: Некоторые особенности театральной и концертной жизни в XXI веке. - Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
10. Калужский В.М. Сентиментальное путешествие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014.
11. Лесовиченко А.М. Музыкальная культура европейского типа в Сибири: учеб. пособие. - Новосибирск: Изд-во ЭНСКЕ, 2015.
12. Мальцева А.А. Музыкально-риторические фигуры Барокко: проблемы методологии анализа (на материале лютеранских магнификатов XVII века): моногр. - Новосибирск, 2014.
13. Музыказнание: история и современность глазами молодых ученых: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 21-22 октября 2013 года. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.
14. Образовательно-инновационные технологии : теория и практика: коллектив. моногр. Кн. 20 / А.И. Артюхина и др. ; под общ. ред. В.Т. Прохорова. - Минск : БГПУ, 2014.
15. Сенько Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе. - Барнаул : Изд-во Алтай. гос. ун-та, 2011.
16. Соболева Н.А. Художественно-невербальная коммуникация и ее преломление в дирижерском исполнительстве: автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02. - СПб., 2013.
17. Стогний И.С. Процессы смыслообразования в музыке (семиологический аспект): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения : спец. 17.00.02 - М., 2013.
18. Фиденко Ю.Л. Музыкально-литургическая практика католических приходов азиатской части России на рубеже XX-XI веков: моногр. СПб : Книжный дом, 2015.
19. Холопова В.Н. Феномен музыки. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 384 с.

20. Художественное произведение в современной культуре : творчество - исполнительство - гуманитарное знание: сб. материалов и науч. ст. междунар. заоч. науч.-практ. конф., 24 марта 2014 г. гл. ред. И.В. Безгинова. - Челябинск : ЮУрГИИ им. П. Чайковского, 2014. - 205 с.
21. Чернобривец П.А. Основы музыкальной эстетики. - СПб. : Реноме, 2014. - 303.

Дополнительная литература

1. Арановский М. Проблема жанра в вокально-инструментальных симфониях Д.Шостаковича 60-х годов. – В кн.: Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 12 – Л., 1973
2. Арнонкур Н. Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди. – М., «Классика – XXI». 2005.
3. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. –Л., 1971.
4. Асафьев Б. О симфонической и камерной музыке. – Л., 1981.
5. Барсова И. Книга об оркестре. –М., 1969
6. Берлиоз Г. Дирижёр оркестра. –М., 1983.
7. Благодатов Г. История симфонического оркестра. –М., 1969.
8. Васина-Гроссман В.А. Музыка и поэтическое слово. –М., 1978.
9. Вуд Г. О дирижировании. –М., 1958.
10. Гаук А.В. Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания. – М., 1975.
11. Гинзбург Л. Избранное. –М., 1981.
12. Гончаренко С.С. Музыкальные формы в стихах. - Новосибирск, 2012.
13. Гончаренко С.С. Музыкальные формы в таблицах: Наглядное пособие по курсу анализа музыкальных произведений. Новосибирск, 2007.
14. Друскин М.С. Пассионы и мессы И.С. Баха. – Л., 1976.
15. Дубравская Т.Н. Итальянский мадригал XVI века. - В кн.: Вопросы музыкальной формы, вып.2.-М., 1972.
16. Ержемский Г.Л. Дирижёру XXI века. Психолингвистика профессии. – СПб., 2007.
17. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. –М., 1988.
18. Как исполнять Баха. – М.: Классика – XXI, 2006.
19. Как исполнять Бетховена. – М.: Классика – XXI, 2005.
20. Как исполнять Гайдна. – М.: Классика – XXI, 2007.
21. Как исполнять импрессионистов. – М.: Классика – XXI, 2008.
22. Как исполнять Моцарта. – М.: Классика – XXI, 2004.
23. Как исполнять Рахманинова. – М.: Классика – XXI, 2007.
24. Как исполнять Шопена. – М.: Классика – XXI, 2005.
25. Калощина Г. Особенности симфонизации монументального вокального сочинения в творчестве А.Онеггера 1920-х годов. - В кн.: Из истории зарубежной музыки, вып.3.- М., 1979.
26. Калужский В.М. Арнольд Кац – дирижёр и человек. – Новосибирск, 1994.
27. Кан Э. Элементы дирижирования. –М., 1980.
28. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М., 1972.

29. Клемперер О. Из воспоминаний о Г. Малере. - В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.3. –М., 1967.
30. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М., 1976.
31. Кондрашин К. Мир дирижёра. – Л., 1970.
32. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. – М., 1970.
33. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. – Л., 1979.
34. Корыхалова Н.П. Музыкально - исполнительские термины: Возникновение, развитие значений и их оттенки, использование в разных стилях. – СПб.: Композитор, 2000.
35. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку. «Классика – XXI». 2007
36. Ливанова Т.Н. Музыкальная драматургия И.С.Баха и её исторические связи. Ч.2. –М., 1980.
37. Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. – М., 1978.
38. Малер. Г. Письма. Воспоминания. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика. Сб. статей. – М., 1975.
39. Малько Н.А. Воспоминания. Статьи. Письма. – Л., 1972.
40. Михеева Л.Э. Направник. – М., 1985.
41. Мусин И.А. Язык дирижёрского жеста. –М., 2006
42. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1965.
43. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. - М., 2003.
44. Направник В. Э.Ф. Направник и его современники. –М., 1991.
45. Пазовский А. Записки дирижёра. –М., 1966.
46. Покровский Б. Б.А. Покровский ставит советскую оперу. –М, 1989.
47. Покровский Б. Размышление об опере. –М., 1979.
48. Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. Избранные статьи. Вып.1.- М., 1979
49. Рождественский Г. Дирижёрская аппликатура. –Л., 1974.
50. Рождественский Г. Мысли о музыке. – М., 1975.
51. Рыцарь хорового belcanto. Воспоминания о Григории Сандлере /сост..Е.Г. Родионова. СПб., 2011.
52. Свизьянов А. Дирижёрское выражение музыкальных элементов и и стилей. «Исеть» 1997.
53. Скребков С.С. Избранные статьи. – М., 1980.
54. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века.: Учеб. пособие. – М., 2004.
55. Сорокина Т. С. Взаимодействие принципов музыкального формообразования: Учеб. пособие. – Новосибирск, 2007.
56. Сохор А.Н. Музыкальная драматургия вокально-симфонических произведений Г.В.Свиридова. - В кн.: Музыкальный современник. 57. –СПб., 2007.
58. Тарасов Л. М. Искусство Артуро Тосканини. –Л., 1974.
59. Тилес Б. Дирижёр в оперном театре. –М., 1974.
60. Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. –Л., 1976.
61. Фомин В. Старейший русский симфонический оркестр. –Л., 1982.

62. Форкель И.Н. О жизни, искусстве и о произведениях И.С. Баха. «Классика – XXI». 2008.

63. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства СПб., 2000.

64. Яворский Б.Л. Воспоминания, Статьи. Переписка. Т.1. 3-е изд. – М., 1972.

Учебные пособия

1. Аудио- и видеозаписи опер, вокально-инструментальных произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов (дирижёров) и оркестров (фонотека).

2. Видеозаписи оркестровых концертов, проведенных в НГК (фонотека).

3. Учебные пособия по курсам «Дирижёрское исполнительское искусство»

Перечень ресурсов сети «Интернет»

1. Нотные коллекции <http://www.sheetmusic.com>, <http://www.music-scores.com>

2. Хранилища аудиозаписей <http://www.classical.ru>

3. Сайты высших учебных заведений;

4. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

5. База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liar.ru>; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru> и Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru> и др.

6. Собрание записей и нот академической музыки <http://classic-online.ru/>

Лицензионное программное обеспечение

1. АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов.