

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

Кафедра дирижирования

Рабочая программа дисциплины


СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

для обучающихся по программе ассистентуры-стажировки
по творческо-исполнительской специальности
53.09.05 Искусство дирижирования
(по видам: дирижирование симфоническим оркестром)

Квалификации:
«Дирижер высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»

Новосибирск 2015

УТВЕРЖДЕНА
на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«26» октября 2015 г.

Председатель ученого совета

К.М. Курленя



Составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для обучающихся по программе ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительской специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам: дирижирование симфоническим оркестром)

Составители:

и. о профессора, заслуженный деятель искусств России А.А. Людмилин;
заслуженный артист России, доцент А.А. Париман

Рецензенты:

заведующий кафедрой дирижирования, народный артист Российской Федерации,
доцент И.В. Юдин;
доцент Е.В. Рудзей

Редактор: М.Ю. Смирнова, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	4
II. Содержание курса	7
Требования к минимуму содержания курса (основные дидактические единицы)	7
Основные разделы курса	8
III. Распределение часов курса по темам и видам работ	11
IV. Формы промежуточного и итогового контроля	11
V. Учебно-методическое обеспечение курса	12
Литература	14
Учебные пособия	19
Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий	19
VI. Методические рекомендации	20
Методические рекомендации для преподавателя	20
Методические указания для ассистентов-стажеров.....	20
VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины	22

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «Специальность» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для обучающихся по программе ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительской специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам: дирижирование симфоническим оркестром), с учетом учебного плана НГК этой специальности, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения о государственной итоговой аттестации выпускников. Данная программа является авторской разработкой преподавателей кафедры дирижирования Новосибирской консерватории.

Аннотация курса.

Содержание данной учебной дисциплины направлено на подготовку к следующим видам профессиональной деятельности:

- концертно-исполнительская.

Данный курс входит в число дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». На освоение дисциплины отводится 40 зачетных единиц (1440 часов), из которых 144 часа – аудиторные занятия (индивидуальные), 1294 часа – самостоятельная работа ассистента-стажера. Срок обучения – 1-2 курсы.

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним (специализации Дирижирование симфоническим оркестром, Дирижирование оркестром народных инструментов), знающих специфику певческих голосов и различных хоровых составов (специализация Дирижирование академическим хором).

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у ассистентов-стажёров профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение ассистентами-стажёрами большим концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у ассистентов-стажёров мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифониче-

ского мышления, понимания культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, всех видов техники исполнительства, штриховой палитры, стимулирование у ассистентов-стажёров творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника.

В период обучения в ассистентуре-стажировке дисциплина «Дирижирование симфоническим оркестром» является высшим этапом в системе подготовки профессиональных музыкантов – руководителей творческих коллективов, концертных дирижёров. Обучение в ассистентуре-стажировке предполагает:

- расширение и обогащение дирижёрского исполнительского и педагогического репертуара;
- освоение исполнительских и педагогических принципов различных исполнительских и педагогических дирижёрских школ;
- изучение современных концепций методики и практики преподавания дирижёрского исполнительского искусства и смежных дисциплин;
- обучение научно-исследовательской, научно-методической и творческой работе.

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

знать: основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного репертуара; специальную литературу по вопросам техники дирижирования и исполнительской интерпретации; традиции своей исполнительской школы, стремиться к их продолжению; современные методики работы с творческим коллективом; разнообразные методы и средства обучения в педагогическом процессе;

уметь: анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам; осуществлять творческое руководство исполнительским коллективом, проявляя профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением; при помощи развитой мануальной техники добиваться высоких художественных результатов, представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом; выстраи-

вать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; проявлять артистизм, исполнительскую волю, способность энергетически воздействовать на слушателей; демонстрировать знание и практический опыт владения широким музыкальным репертуаром, включающим произведения разных стилей и эпох; критически оценивать и осмысливать результаты своей творческо-исполнительской деятельности; продуманно и целенаправленно составлять программы своих концертных выступлений;

владеть: навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, приемами психической саморегуляции, знаниями в области истории дирижерского искусства, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией; мануальной техникой дирижирования; методикой исполнительского анализа партитур; навыками самостоятельной работы с партитурами, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.

Данная дисциплина способствует формированию у выпускника *профессиональной компетенции*, связанной со способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК–6).

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят индивидуально и носят практический характер. Урок включает проверку результатов самостоятельной работы:

- анализ исполнительских задач (стилистических особенностей, образного содержания, драматургии сочинения);
- работу над средствами выразительности – освоение особенностей мелодического, ритмического, тембрового интонирования, артикуляцией, штрихами, динамикой, агогикой и пр.

Детальная работа над каждым произведением проводится с учетом конкретных учебных и творческо-исполнительских задач. Через освоение навыков самостоятельной работы над произведением жанра симфонии, оперы, балеты, кантатно-ораториального жанра происходит становление музыканта – руководителя творческого коллектива. Завершением урока является определение перспектив самостоятельной работы ассистентов-стажёров – над другим произведением, частью концертной программы, концертным выступлением, обсуждение их подготовки к следующему занятию.

Все ассистенты-стажёры должны иметь возможность получить практические навыки управления разнообразным оркестровым составом (струнный, духовой, камерный оркестр, большой симфонический оркестр).

Обучение в ассистентуре-стажировке для дирижёров оперно-симфонического факультета осуществляется в соответствии с индивидуальным планом работы ассистента-стажёра, разработанным с участием руководителя по исполнительской стажировке и заведующего кафедрой с учётом пожелания ассистента-стажёра.

Концертно-исполнительская, научно-исследовательская и педагогическая работа ассистента-стажёра обеспечивается дирижёрской кафедрой, в том числе через сотрудничество с другими учебными заведениями, концертными организациями, любительскими и профессиональными творческими исполнительскими коллективами.

Учебный репертуар находит отражение в индивидуальных планах ассистентов-стажёров, которые составляются в начале учебного года в соответствии с программными требованиями.

Средством достижения гармоничного развития слушателя ассистентуры-стажировки дирижёрского факультета является углубление эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления, освоения стилистических особенностей музыкального языка, овладение практическими навыками работы над произведением. Этому способствует теоретическое осмысление и практическая подготовка к сценическому воплощению произведения, выявление его стилистических особенностей.

Естественным продолжением и завершением классной работы являются концертные выступления. Программы концертных выступлений ассистентов-стажёров составляются с учетом творческой индивидуальности исполнителей и включают произведения разных эпох и стилевых направлений.

Итогом учебной работы ассистентов-стажёров второго года обучения кафедры дирижирования является афишный концерт в двух отделениях, демонстрирующий оригинальность исполнительской трактовки сочинений и совершенство ее воплощения.

В целом, знания и навыки, приобретенные в ассистентуре-стажировке кафедры дирижирования, дают выпускнику огромный теоретический и практический навык для работы после завершения обучения в вузе, создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве руководителя творческого коллектива или педагогической деятельности.

Содержание дисциплины отражено в разделе «Содержание курса» в виде отдельных рубрик, посвященных формированию навыков при работе над симфоническими, оперными, балетными произведениями разных эпох и стилей, подготовке творческой программы к концертному выступлению.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

(основные дидактические единицы)

Художественно-исполнительская подготовка ассистента-стажёра кафедры дирижирования предполагает не только рост его понятийной культуры, творческих возможностей, накопления практического опыта работы над произведением, но и самореализацию в деятельности в сфере. Программа обучения ассистента-стажёра направлена на:

- более глубокое овладение техникой дирижирования (расширение технических особенностей дирижёрского мануала);
- восприятие художественного произведения как развивающейся драматургии;
- умение анализировать музыкальное произведение с позиций выявления художественного замысла;
- умение формулировать собственную интерпретацию, давать оценку особенностям интерпретации произведения различными исполнителями.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Углублённое изучение стилистических особенностей, музыкальных направлений, культурных тенденций русской и западноевропейской музыки от 17 до 20 веков.

Углубление базовых понятий одновременно является структурообразующими принципами программы. В каждом семестре выделяется ведущая стилистическая основа, по которой формируется базовый принцип обучения:

- 1 семестр: западноевропейская музыка (Венская классическая школа) конец XVIII столетия начало XIX;
- 2 семестр: русская (классическая) и западноевропейская романтическая музыка 19-20 столетия;
- 3 семестр: современная музыка 20-21 столетия;
- 4 семестр: подготовка выпускной концертной программы.

В детальном изучении и освоении стилистики эпохи, музыкального языка, традиций и новаторства практического исполнения лишь углубляют знания посредством погружения в эпоху, параллельно ведя научно-исследовательскую работу и последующую реализацию в работе с творчески коллективом.

Практическая работа на уроке. Мы прекрасно знаем, что каждый дирижёр – это свой способ управления коллективом, своя практика, своя «система». Специфика дирижёрского образования – отсутствие непосредственной возможности реализовать в классе исполнительский процесс – делает особенно актуальной проблему взаимодействия разных сторон специальной подготовки дирижёра, руководителя творческого коллектива. Различные формы занятий: исполнение на фортепиано партитуры исполняемого произведения, детальное изучение оркестровых голосов партитуры, дирижирование изучаемого произведения, анализ в устной и письменной форме (реферат) не только должны быть преемственно связаны между собой едиными профессиональными установками, но и выдвигает на первый план задачу комплексного подхода к изучению партитуры.

Самостоятельная работа. Закрепление навыков комплексной работы над произведением. Изучение стилистических особенностей сочинения. Чтение специальной литературы, прослушивание аудиозаписей исполняемых сочинений.

В результате освоения данного раздела ассистент-стажёр дирижёрского

факультета **должен знать:**

- стилистические особенности музыкального языка исполняемых произведений;
- истоки творчества композитора;
- основные музыкальные жанры в творчестве композитора и композиторов эпохи, основные исторические события, философские течения, культурную жизнь времени, повлиявших на становление композитора, композиторской школы;
- специфику, особенности и традиции музыкального исполнительства эпохи, историю создания дирижируемых произведений.

Должен уметь:

- использовать технику дирижирования для выявления художественных и стилистических особенностей музыкального произведения;
- объяснить основные особенности художественного, исполнительского замысла, стилистики произведения;
- бегло читать партитуру с выявлением особенностей оркестровой звучности;
- подготовить произведение к сценическому (концертному) воплощению

Раздел 2. Освоение музыкальных произведений разной стилистической направленности. Жанры инструментальной музыки.

Жанры вокально – инструментальной, инструментальной музыки: опера, симфония, балет, месса, кантата, оратория, оперетта. Художественно-стилистические особенности вокально-хоровых произведений композиторов барокко (Г. Пёрселла, И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди), венских классиков (Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Л. Керубини), западноевропейских романтиков (К.М. Вебера, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Листа, С. Франка, К. Сен-Санса, А. Дворжака, Г. Форе, Дж. Верди, Г. Доницетти и др.), импрессионистов (К. Дебюсси и М. Равеля), русских, отечественных композиторов (М.И. Глинки, М.Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, С.И. Танеева, А.П. Бородина, П.И. Чайковского, А. Лядова, А. Глазунова, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, И.Ф. Стравинского, Б. Тищенко, А.Г. Шнитке, Р.Щедрина), зарубежных композиторов XX века (Л. Бернстайна, Ф. Пуленка, Д. Мийо, А. Онеггера, Б. Бартока, П. Хиндемита, Й. Б. Барток,, Б. Бриттена, А. Шенберга, К. Пендерецкого и др.), сибирских авторов (А. Мурова, Г. Иванова, С. Кравцова, Ю. Юкчева, А. Попова, Ю. Шибанова, В. Пономарёва).

Практическая работа на уроке. Обсуждение интерпретации исполняемого сочинения известными музыкантами. Расширение и обогащение дирижёрского исполнительского и педагогического репертуара.

Практическое освоение и доведение до максимально высокого технического и художественного уровня принципов различных исполнительских и педагогических школ в процессе работы над сочинениями разных жанров и стилей, в том числе, в условиях современного музыкального языка.

Самостоятельная работа. Нарбатывать беглое чтение оркестровых партитур музыкальных произведений (артикуляция, динамическая драматургия, тональный план). Прослушивание разучиваемых сочинений в исполнении известных музыкантов с партитурой в руках, чтение специальной литературы о произведениях и исполнителях. Продумывание художественно-исполнительской концепции, нахождение адекватных исполнительских приемов.

В результате освоения данного раздела ассистент-стажёр дирижёрского факультета должен:

- накопить более обширный инструментальный и вокально-инструментальный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы, произведения композиторов-классиков, романтиков, композиторов XX века, представителей разных стран и школ (зарубежных и отечественных);
- приобрести широкую эрудицию в области музыкального исполнительства;
- обладать культурой исполнительского мышления.

Раздел 3. Подготовка творческой программы к концертному выступлению

Принципы формирования концертной программы. Эстрадное волнение: позитивные и негативные результаты; причины эстрадного волнения, их профилактика и преодоление, методы самоконтроля, взаимовыручка и единство коллектива.

Практическая работа на уроке. Ассистентура-стажировка Доведение концертной программы на уроках в классе и с творческим коллективом до высочайшего технического и художественного уровня, в том числе – в качестве концертного дирижёра (руководителя творческого коллектива). Проведение в зале акустических репетиций.

Разработка репертуарных планов, программ концертов, фестивалей, творческих конкурсов.

Самостоятельная работа. Подготовка к концертному выступлению, акустические репетиции, доведение исполняемых произведений до максимальной степени законченности. В результате освоения данного раздела на уровне ассистента-стажёра кафедры дирижирования выпускник должен:

- развить способность формулировать и решать задачи творческой музыкально-исполнительской деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний и навыков;
- обладать культурой исполнительского мышления, уметь организовать работу творческих коллективов различных по составу (струнный, духовой, камерный оркестр, большой симфонический оркестр), решать нестандартные творческие проблемы.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ №	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия			Кол-во часов на самосто- ятель- ную ра- боту
			лек- цион- он- ные	прак- тиче- че- ские	инди- диви- виду- аль- ные	
<i>1 год обучения</i>						
1.	Углублённое изучение стилистических особенностей, музыкальных направлений, культурных тенденций русской и западноевропейской музыки (17 – 20 вв)	250			20	200
2.	Освоение музыкальных произведений разной стилистической направленности. Жанры инструментальной музыки.	280			20	300
3.	Подготовка творческой программы к концертному выступлению.	188			8	170
	Экзамен	2			2	
	Итого за год	720			50	670
<i>2 год обучения</i>						
1.	Углублённое изучение стилистических особенностей, музыкальных направлений, культурных тенденций русской и западноевропейской музыки (17 – 20 вв)	250			20	200
2.	Освоение музыкальных произведений разной стилистической направленности. Жанры инструментальной музыки.	280			20	300
3.	Подготовка творческой программы к концертному выступлению.	189			9	170
	Зачет	1			1	
	Итого за год	720			50	670
	ИТОГО	1440			100	1340

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

На 2 семестре ассистенты-стажеры сдают экзамен - творческий отчёт (концертное дирижирование хорovým коллективом) в одном отделении -40 минут. На

4 семестре – зачет, являющийся формой допуска к государственной (итоговой) аттестации. Итоговый государственный экзамен проходит в виде творческого отчёта (исполнения концертной программы, афишного концерта) в двух отделениях.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Примерный репертуарный список

Барокко

«Дидонна и Иней» **Г. Пёрселла**

Бранденбургские концерты №№1-6; «Страсти по Матфею»; «Страсти по Иоанну»; «Месса h-moll» **И.С. Баха**

Concerto grossi op. 6; «Музыка на воде»; «Музыка для королевского фейерверка»; «Мессия» **Г. Ф. Генделя**

«Времена года»; «Gloria»; «Магнификат» **А. Вивальди**

Венский классицизм

Симфонии №№45, 88, 93-98,99-104; Оратории «Сотворение мира»; «Времена года» **Й. Гайдна**

Увертюры к операм «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта»; симфонии №№ 35, 38, 39-41; концертная симфония для скрипки и альта с оркестром; маленькая ночная серенада; концерты для фортепиано с оркестром; оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»; «Requiem»

В.А. Моцарта

Симфонии №№1-9; увертюры «Эгмонт», «Кориолан», «Фиделио»; концерт №3 для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки с оркестром, «Торжественная месса», Месса C-dur **Л. Бетховена**

Произведения западноевропейских романтиков

Опера «Волшебный стрелок» **К.М. Вебера**

Симфонии №№ 4, 5, 7,8; Месса G-dur **Ф. Шуберта**

Симфонии №№3, 4; концерт для фортепиано с оркестром, концерт для виолончели с оркестром; «Requiem» **Р. Шумана**

Симфонии №№ 3, 4; концерт для скрипки с оркестром; «Немецкий Реквием» **И. Брамса**

Фантастическая симфония; «Гарольд в Италии», «Requiem» **Г. Берлиоза**

«Тассо», «Прелюды», «Мазепа»; концерты для фортепиано с оркестром №№1,2; «Фауст-симфония, симфония «Данте» **Ф. Листа**

Симфония d –moll **С. Франка**

Симфонии № 3,4; увертюры «Фингалова пещера», «Рюи Блаз»

Ф. Мендельсона

Концерты №№ 3-5 для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки с оркестром №3; «Рождественская оратория» **К. Сен-Санса**

Симфония «Из Нового света»; славянские танцы; концерт для виолончели с оркестром; «Stabat Mater», «Requiem» **А. Дворжака**

Увертюры «Риенци», «Тангейзер», «Нюрнбергские мастерзингеры»; оперы «Тристан и Изольда», «Кольцо Нибелунгов», «Парсифаль» **Р. Вагнера**

Оперы «Дон Карлос», «Риголетто», «Аида», «Отелло», «Травиата»; «Requiem» **Дж. Верди**

Оперы «Искатели жемчуга», «Кармен» **Ж. Бизе**

Балет «Коппелия» **Л. Делиба**

Оперы «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» **Дж. Пуччини**

Балеты «Корсар», «Жизель» **А. Адана**

Норвежские танцы; «Пер Гюнт» **Э. Грига**

Импрессионистов

«Послеполуденный отдых фавна», «Море»; опера «Пеллеас и Мелизанда», **К. Дебюсси**

«Дафнис и Хлоя», «Болеро» **М. Равеля**

Русских композиторов

Оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»; «Арагонская хота», «Камаринская» **М. И. Глинки**

Оперы «Борис Годунов», «Хованщина»; «Иисус Навин», «Царь Эдип», «Поражение Сенахериба» **М. Мусоргского**

Оперы «Снегурочка», «Царская невеста»; «Шехеразада», «Садко», «Испанское каприччио», «Симфониетта на русские темы» **Н.А. Римского-Корсакова**

Оперы «Мазепа», «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; симфонии №№1-6; балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик»; «Итальянское каприччио», «Ромео и Джульетта», первый концерт для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки с оркестром **П.И. Чайковского**

Опера «Орестея»; симфония № 4; кантата «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма» **С. И. Танеева**

Оперы «Князь Игорь»; симфония №2 **А. П. Бородина**

Опера «Алеко»; симфония №2; концерт для фортепиано с оркестром № 3, 4, 5; «Симфонические танцы»; кантата «Весна», «Колокола», «Три русские песни» **С.В. Рахманинова**

Опера «Царь Эдип»; балеты «Весна священная», «Жар птица», «Петрушка»; кантата «Симфония псалмов», «Свадебка» **И. Ф. Стравинского**

Отечественных композиторов

Оперы «Любовь к трём апельсинам», «Война и мир»; симфонии №№ 1, 3, 5; кантата «Александр Невский» **С. С. Прокофьева**

Симфонии № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; опера «Леди Макбет Мценского уезда»; симфоническая поэма «Казнь Степана Разина»; концерт для скрипки, фортепиано с оркестром **Д. Д. Шостаковича**

Симфонии № 5, 6, 16, 21, 24, 27 **Н. Мясковского**

Concerto grosso; симфония №2; оперы «Жизнь с идиотом», «Джезуальдо», «История доктора Фауста»; Реквием для солистов, хора и оркестра

А.Г. Шнитке

«Поэма памяти С.Есенина», «Патетическая оратория», «Курские песни» **Г.В.**

Свиридова

Опера «Не только любовь», «Мёртвые души»; балет «Анна Каренина», «Кармен-сюита»; симфония №2; концерты для фортепиано с оркестром

Р.К. Щедрина

Симфонии № 1-5; концерт для флейты с оркестром **Б. Тищенко**

Оперы «Виринея», «Мастер и Маргарита» **С. Слонимского**

Зарубежных композиторов XX века

«Театральная Месса»; «Вейтсайдская история» **Л. Бернстайна**

Кантаты «Stabat Mater», «Gloria» **Ф. Пуленка**

«Жанна д*Арк на костре», оратория «Пляска мёртвых» **А. Онеггера**

Музыка для струнных, ударных и челесты; концерт для оркестра; «Cantata profana» («Девять волшебных оленей») **Б. Бартока**

Симфонии «Художник Матис»; опера «Кардильяк» **П. Хиндемита**

Опера «Питер Граймс»; Праздничный Te Deum, «Военный Реквием»

Б. Бриттена

«Лунный Пьеро», пять пьес для оркестра **А. Шенберга**

«Stabat Mater» **К. Шимановского**

«Страсти по Луке» **К. Пендерецкого**

Симфония №2 **А.Пярта**

Концерт для оркестра **В. Лютославского**

«Кармина Бурана», Триумф Афродиты» **К. Орфа**

«Порги и Бесс», «Американец в Париже» **Дж. Гершвина**

Концерт для скрипки в оркестром **А. Берга**

Сибирских композиторов

Симфонии № 3, 4, 5, «Тобольская симфония»; кантата « Русские портреты» **А.**

Мурова

Кантата «Анна» **С. Кравцова**

Симфония; опера «Сказание о людях тайги» **Ю. Юкечева**

Кантаты «Ябеда», «Ода» на ст. Сумарокова **Ю. Шибанова**

Симфонии №2, 3; «Адажио» **Нгуена Лантуата**

Кантата «Бесконечность» **В. Пономарёва**

Обязательная 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. Воробьев И.С. Кантатно-ораториальный жанр в советской музыке 1930-1950-х годов : к проблеме соцреалистического "большого стиля": автореф. дис... д-ра искусствоведения : 17.00.02. - Ростов н/Д, 2013.
4. Головнева Н.И. Профессор Арнольд Михайлович Кац и его школа оперно-симфонического дирижирования; науч. ред. Б.А. Шиндин. - Новосибирск : [Б.и.], 2015.
5. 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.
6. Гуляницкая Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика). - М.: Языки славянской культуры, 2014.
7. Гуренко Е. Г. Что такое произведение искусства: эстетич. анализ. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
8. Даньшина Н.В. Специфика исполнения ренессансной вокальной музыки в условиях отечественной хоровой практики: автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.03. - Киев, 2013.
9. Ержемский Г.Л. Этюды к обретению дирижерского мастерства. Психомоторика внутреннего исполнительства. - СПб. : ДЕАН, 2014.
10. Задерацкий В.В. Век XX. Звуковые контуры времени. Музыкальные идеи и образы минувшего века. - М. : Музыка, 2014.
11. Иготти Е.Ю. Теория и практика интонирования в современной вокальной музыке: автореф. дис. ... канд. СПб., 2011. - 24 с.
12. Иоанесян Е.В. XXI век. МуЗыка: Некоторые особенности театральной и концертной жизни в XXI веке. - Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
13. Калужский В.М. Сентиментальное путешествие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014.
14. Лесовиченко А.М. Музыкальная культура европейского типа в Сибири: учеб. пособие. - Новосибирск: Изд-во ЭНСКЕ, 2015.
15. Линючева Е.П. Хоровое творчество Гии Канчели : жанрово-стилевые и содержательные аспекты: автореф. дис... канд. искусствоведения : 17.00.02 Ниж. Новгород, 2011.
16. Мальцева А.А. Музыкально-риторические фигуры Барокко: проблемы методологии анализа (на материале лютеранских магнификатов XVII века): моногр. - Новосибирск, 2014.
17. Музыказнание: история и современность глазами молодых ученых: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 21-22 октября 2013 года. Новосибирск : Новосибир. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.

18. Образовательно-инновационные технологии : теория и практика: коллектив. моногр. Кн. 20 / А.И. Артюхина и др. ; под общ. ред. В.Т. Прохорова. - Минск : БГПУ, 2014.
19. Сенько Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе. - Барнаул : Изд-во Алтай. гос. ун-та, 2011.
20. Соболева Н.А. Художественно-невербальная коммуникация и ее преломление в дирижерском исполнительстве: автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02. - СПб., 2013.
21. Стогний И.С. Процессы смыслообразования в музыке (семиологический аспект): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения : спец. 17.00.02 - М., 2013.
22. Фиденко Ю.Л. Музыкально-литургическая практика католических приходов азиатской части России на рубеже XX-XI веков: моногр. СПб : Книжный дом, 2015.
23. Холопова В.Н. Феномен музыки. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 384 с.
24. 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 : ЮУр-ГИИ им. П. Чайковского, 2014. - 205 с.
25. Чернобривец П.А. Основы музыкальной эстетики. - СПб. : Реноме, 2014. - 303.

Дополнительная литература

1. Андреева Л., Бондарь М. Николай Михайлович Данилин. - В кн.: Искусство хорового пения. – М., 1963
2. Арановский М. Проблема жанра в вокально-инструментальных симфониях Д.Шостаковича 60-х годов. – В кн.: Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 12 – Л., 1973
3. Арнонкур Н. Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди. – М., «Классика – XXI». 2005.
4. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. –Л., 1971.
5. Асафьев Б. О симфонической и камерной музыке. – Л., 1981.
6. Асафьев Б. О хоровом искусстве. - Л. 1980.
7. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной методологии, Ч.1-3.
8. Барсова И. Книга об оркестре. –М., 1969
9. Белоненко А.С. Образы и черты стиля современной русской музыки 60-70-х годов для хора а саррелла. - В кн.: Вопросы теории и эстетики музыки.
10. Берлиоз Г. Дирижёр оркестра. –М., 1983.
11. Благодатов Г. История симфонического оркестра. –М., 1969.
12. Брагинский Ю.А. Курс методики работы с хором.- Новосибирск, 1963.
13. Васина-Гроссман В.А. Музыка и поэтическое слово. –М., 1978.
14. Виноградов К.В. Работа над дикцией в хоре. - В кн.: Работа с хором.
15. Владышевская Т.Ф. Вопросы русской и советской хоровой культуры, вып. 23.- М., 1975
16. Владышевская Т.Ф. Партесный хоровой концерт в эпоху барокко. Труды

- ГМПИ им. Гнесиных, вып. 21. – М., 1975
17. Вуд Г. О дирижировании. – М., 1958.
 18. Гаук А.В. Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания. – М., 1975.
 19. Гинзбург Л. Избранное. – М., 1981.
 20. Гончаренко С.С. Музыкальные формы в стихах. - Новосибирск, 2012.
 21. Гончаренко С.С. Музыкальные формы в таблицах: Наглядное пособие по курсу анализа музыкальных произведений. Новосибирск, 2007.
 22. Дмитриевский Г.А. Хороведение и управление хором. – СПб; М.; Краснодар, 2007.
 23. Друскин М.С. Пассионы и мессы И.С. Баха. – Л., 1976.
 24. Дубравская Т.Н. Итальянский мадригал XVI века. - В кн.: Вопросы музыкальной формы, вып.2.-М., 1972.
 25. Дынникова И.В. Морозовский хор в контексте старообрядческой культуры начала XX века. М., 2009.
 26. Евдокимова Ю.К. Тематические процессы в мессах Палестрины. - В кн.: Теоретические наблюдения над историей музыки. – М., 1978.
 27. Егоров А. Теория и практика работы с хором. – М.-Л., 1958.
 28. Ержемский Г.Л. Дирижёру XXI века. Психолингвистика профессии. – СПб., 2007.
 29. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
 30. Живов В.Л. Хоровое искусство. Теория. Методика. Практика. М., 2003.
 31. Казарян Н. О мадригалах Джезуальдо. - В кн.: Из истории зарубежной музыки, вып.4. – М., 1980.
 32. Как исполнять Баха. – М.: Классика – XXI, 2006.
 33. Как исполнять Бетховена. – М.: Классика – XXI, 2005.
 34. Как исполнять Гайдна. – М.: Классика – XXI, 2007.
 35. Как исполнять импрессионистов. – М.: Классика – XXI, 2008.
 36. Как исполнять Моцарта. – М.: Классика – XXI, 2004.
 37. Как исполнять Рахманинова. – М.: Классика – XXI, 2007.
 38. Как исполнять Шопена. – М.: Классика – XXI, 2005.
 39. Калощина Г. Особенности симфонизации монументального вокального сочинения в творчестве А.Онеггера 1920-х годов. - В кн.: Из истории зарубежной музыки, вып.3.- М., 1979.
 40. Калужский В.М. Арнольд Кац – дирижёр и человек. – Новосибирск, 1994.
 41. Кан Э. Элементы дирижирования. – М., 1980.
 42. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М., 1972.
 43. Кикнадзе Л.В. О стиле русского хорового концерта. - В кн.: Вопросы русской и советской хоровой культуры. – М., 1975.
 44. Клемперер О. Из воспоминаний о Г.Малере. - В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.3. – М., 1967.
 45. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М., 1976.
 46. Козырева Г.Г. Словарь по хороведению: учебное пособие. Красноярск, 2009.
 47. Коловский О. О песенной основе хоровых форм в русской музыке.
 48. Кондрашин К. Мир дирижёра. – Л., 1970.

49. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. – М., 1970.
50. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. – Л., 1979.
51. Корыхалова Н.П. Музыкально - исполнительские термины: Возникновение, развитие значений и их оттенки, использование в разных стилях. – СПб.: Композитор, 2000.
52. Краснощёков О.И. Поэтический текст в хоровом пении. - В кн.: Работа с хором. – М., 1972.
53. Лаврентьева И.В. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. –М., 1978.
54. Лебедева-Емелина А.В. Хоровая культура России екатерининской эпохи. М., 2010.
55. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку. «Классика – XXI». 2007
56. Левандо П.П. Хоровая фактура. Учебное пособие. –Л., 1968.
57. Ливанова Т.Н. Музыкальная драматургия И.С.Баха и её исторические связи. Ч.2. –М., 1980.
58. Лицвенко Г. Основы стиля хоровой музыки Мусоргского. – М., 1975.
59. Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. – М., 1978.
60. Макеева Ж.Р. Очерки по истории и теории хорового искусства. –Красноярск. 2006.
61. Макеева Ж.Р. Очерки по истории и теории хорового искусства. Красноярск, 2006.
62. Малер. Г. Письма. Воспоминания. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика. Сб. статей. – М., 1975.
63. Малько Н.А. Воспоминания. Статьи. Письма. – Л., 1972.
64. Михеева Л.Э. Направник. – М., 1985.
65. Мусин И.А. Язык дирижёрского жеста. –М., 2006
66. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1965.
67. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. - М., 2003.
68. Направник В. Э.Ф. Направник и его современники. –М., 1991.
69. Ольхов К.А. Вопросы теории дирижёрской техники и обучение хоровых дирижёров. – Л., 1979.
70. Ольхов К.А. О дирижировании хором. –Л., 1961.
71. Пазовский А. Дирижёр-певец. –М., 1959.
72. Пазовский А. Записки дирижёра. –М., 1966.
73. Пигров К. Руководство хором. –М., 1964.
74. Плотников Б.Г. Практика анализа хоровой музыки. Красноярск, 2006.
75. Покровский Б. Б.А. Покровский ставит советскую оперу. –М, 1989.
76. Покровский Б. Размышление об опере. –М., 1979.
77. Понурова О.Н. Хоровые шедевры в национальных школах XX века.
78. Птица К.Б. О хоровом дирижировании. - В кн.: Работа с хором.
79. Птица К.Б. Очерки по технике дирижирования хором. –Л., 1948.
80. Птица К.Б. Работа с хором. Методика, опыт. –М., 1972.
81. Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. Избранные статьи. Вып.1.- М., 1979
82. Рождественский Г. Дирижёрская аппликатура. –Л., 1974.

83. Рождественский Г. Мысли о музыке. – М., 1975.
84. Рыцарь хорового belcanto. Воспоминания о Григории Сандлере /сост. .Е.Г. Родионова. СПб., 2011.
85. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка. М., 2002.
86. Свизьянов А. Дирижёрское выражение музыкальных элементов и
87. Семенюк В.О. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства. – М., 2008.
88. Скребков С.С. Избранные статьи. – М., 1980.
89. Советские хоровые дирижёры. –М., 1986.
90. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века:. Учеб. пособие. – М., 2004.
91. Сорокина Т. С. Взаимодействие принципов музыкального формообразования: Учеб. пособие. – Новосибирск, 2007.
92. Сохор А.Н. Музыкальная драматургия вокально-симфонических произведений Г.В.Свиридова. - В кн.: Музыкальный современник.
93. –СПб., 2007.
94. Тарасов Л. М. Искусство Артуро Тосканини. –Л., 1974.
95. Тевлин Б.Г. Новые проблемы хорового исполнительства.
96. Тилес Б. Дирижёр в оперном театре. –М., 1974.
97. Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. –Л., 1976.
98. Фомин В. Старейший русский симфонический оркестр. –Л., 1982.
99. Форкель И.Н. О жизни, искусстве и о произведениях И.С. Баха. «Классика – XXI». 2008.
100. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства СПб., 2000.
101. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961.
102. Яворский Б.Л. Воспоминания, Статьи. Переписка. Т.1. 3-е изд. – М., 1972.

Учебные пособия

1. Аудио- и видеозаписи опер, симфонических, вокально-инструментальных произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов (дирижёров), солистов, хоров и оркестров (фонотека).
2. Видеозаписи концертов симфонической музыки, проведенных в НГК (фонотека).
3. Учебные пособия по курсам «Дирижёрское исполнительское искусство», «Чтение симфонических партитур».

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

1. Нотные коллекции <http://www.tarakanov.net>, <http://www.sheetmusic.com>, <http://www.music-scores.com>.
2. Хранилища аудиозаписей <http://www.music.spb.ru> <http://www.classicmusic.ru>
<http://www.classicsl.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/>

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

В период послевузовского обучения происходит интенсивное развитие и совершенствование будущих музыкантов-исполнителей, созревание их мастерства. В этот период окончательно определяются исполнительские предпочтения и склонности музыкантов, связанные с выбором карьеры: художественного руководителя творческого любительского коллектива, концертного дирижёра филармонического оркестра.

Решающая роль в этом процессе принадлежит руководителю, педагогу по классу дирижирования. Его задача – обеспечить возможность студентам попробовать свои силы в творческих коллективах разного состава, осваивая произведения разных жанров и стилей. В настоящее время особенно важно воспитать дирижёра, умеющего профессионально работать с любым творческим коллективом (хор, оркестр).

Концертные выступления малого инструментального ансамбля, совместное музицирование хорового и инструментального состава, камерного оркестра это стимулирующий фактор, способствующий профессиональному росту, приобретению артистического опыта, развития инициативы.

В процессе обучения в ассистентуре - стажировке дирижёрского факультета необходимо учитывать индивидуальные особенности и профессиональный уровень каждого студента. В освоении репертуара следует использовать принцип постепенного усложнения учебных заданий. Однако этот принцип не должен мешать педагогу давать студентам более сложные сочинения, активизируя их развитие.

Для всестороннего и гармоничного развития ассистента-стажёра дирижёрского факультета, подготовки его к самостоятельному художественному руководству творческим коллективом в репертуарной политике рекомендуется сочетать произведения различных стилевых направлений, жанров и форм.

Количество произведений пройденных в классе с педагогом в течение года, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объёма произведений и способностей ассистента-стажёра.

Методические указания для ассистентов-стажеров

Самостоятельная работа ассистента-стажера по специальности имеет важнейшее значение в становлении молодого специалиста, завершающего процесс обучения в высшем учебном заведении. Переход от студента-специалиста, маги-

странта к уровню ассистента-стажера требует понимания всей значимости, ответственности и имеющихся перспектив в плане своей профессиональной реализации. Поэтому на данном этапе обучения чрезвычайно важно стремиться к грамотной четко спланированной организации видов профессиональной деятельности, ее эффективности как для учебного процесс в вузе, так и в личностном плане.

Основной задачей на данном этапе обучения для ассистента-стажера должно стать расширение используемого арсенала технических приемов и средств, совершенствованием своей мануальной техники, отработкой различных типов дирижерского жеста. Большую часть самостоятельной работы следует посвятить современной музыке, чтобы адекватно воспринять ее интонационный строй, различные тембровые приемы, штрихи, нетипичные приемы звукоизвлечения. Отдельное время работы следует уделить метроритмическим трудностям, исполнению произведений в свободном ритме, в безтактовой организации, с организацией с помощью реального времени, а также импровизационным моментам. Важно добиться свободы и раскрепощенности звучания, естественности наполнения звука, в соответствии с образно-драматургическими задачами, сохраняя при этом дирижерскую волю и организационное начало в музыке.

Непосредственная работа над музыкальным материалом должна сопровождаться изучением информационно-содержательной стороны произведений, их истории создания, биографии композиторов, художественно-исторического контекста, связанного с тем или иным произведением, а также известных исполнительских интерпретаций. В случае работы над крупными жанрами следует хорошо представлять общий содержательный план всего сочинения, его драматургию, знать оркестровые партии и всю партитуру в целом. В случае обращения к новым произведениям следует тщательно собрать всю информацию о нем, используя все возможности ресурсы: библиотечные, аудио и видео, сеть интернет, социальные сообщества музыкантов. При возможности выходить на личный контакт с композитором, стремиться уловить содержательно-смысловые и технические аспекты, обозначенные автором.

Взаимодействие с музыкантами разных специальностей существенно обогатит кругозор исполнителя, будет способствовать воспитанию творческой инициативы, самостоятельности мышления, ответственности и организованности.

Эти же качества являются ключевыми и при организации самостоятельной работы ассистента-стажера. Грамотно выполненный самостоятельный разбор текста с элементами исполнительского анализа существенно ускорит процесс разучивания материала, выведет процесс профессиональной работы в классе по специальности на новый более высокий уровень. Самостоятельная работа поможет расширить и углубить понимание особенностей стиля и характера изучаемого произведения, систематизирует представления о различных дирижерских концепциях, поможет понять сущность и социальную значимость своей профессии, стать широко эрудированным в основных областях знаний о человек, культуре и искусстве. Именно в самостоятельной работе углубляется понимание особенностей стиля и характера произведения, систематизируются представления о методике разучивания и приемах работы над различными трудностями. Особенно за-

метна интенсификация самостоятельной работы при подготовке к конкурсным и концертным выступлениям, где требуется мобилизация творческих и физических сил, соблюдение режима игры и отдыха, обдумывание конкретных сценических моментов реализации готовящихся к исполнению программ

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия ассистента-стажера, способность взглянуть на свое выступление со стороны и адекватно его оценить. Помогает в этом систематическое общение с коллегами, а также анализ своих выступлений по записям.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Специализированные учебные аудитории с роялями, пультами, зеркалами, стульями для проведения индивидуальных занятий; классы для проведения индивидуальных уроков по дирижированию. Концертный зал для исполнения творческой программы.