Министерство культуры Российской Федерации

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

Кафедра дирижирования

Рабочая программа дисциплины

Дирижирование

для обучающихся по специальности
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация №1 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)
Квалификации: Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 1 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)

Составитель:
заслуженный артист России, и.о. профессора А.А. Париман
заведующий кафедрой дирижирования, народный артист России, доцент И.В. Юдин

Рецензент:
заведующий кафедрой дирижирования, народный артист России, доцент И.В. Юдин

Редактор:
начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Дирижирование» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 1 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром), с учетом учебного плана НГК по этой специальности, локальных нормативных актов.

При составлении данной рабочей программы использовано содержание программы по соответствующей специальности «Дирижирование» (сост. А.А. Людмилин, А.А. Париман, Новосибирск, 2008); «Дирижирование» (сост. А.А. Людмилин, А.А. Париман, Новосибирск, 2012).

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части блока Б.1 Дисциплины (модули). Срок освоения дисциплины рассчитан на 5 лет (73 з.е.) и включает 2628 часов, из которых аудиторных 423 часов, самостоятельная работа студента занимает 2195 часа, контроль – 10 часов. Форма занятий – индивидуальная, занятия проводятся по 2 часа в неделю на всех курсах.

Цель курса – подготовка студентов к осуществлению на высоком уровне исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности в качестве дирижеров оркестра и хора, владеющих комплексом художественных и технических средств в соответствии с требованиями дирижерского искусства.

В задачи курса входит:

1. совершенствование мануальной техники и навыков управления исполнительским процессом;

2. наращивание профессионального кругозора через исполнительский анализ и освоение обширного оркестрового репертуара различных стилей, жанров, исторических эпох;

3. дальнейшее формирование профессионального мышления студентов, подразумевающее развитие различных видов музыкального слуха, художественного вкуса и чувства стиля, навыков аналитической работы над музыкальным сочинением, а также самостоятельности и инициативности в процессе организационно-творческой и интерпретаторской деятельности.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Дисциплина тесно связана с профилирующими предметами специальности, такими как: «Методика репетиционной работы», «Основы работы с хором», «Работа с оркестром», «Симфонический, оперный и балетный репертуар», а также «История музыки», предполагая изучение симфонических, балетных, оперных и вокальных произведений русских и зарубежных композиторов различных стилей, эпох и направлений.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина

участвует в формировании следующих компетенций, подразумевающих, что студент:

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.

Знать:

– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;

Уметь:

– расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

– планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;

– подвергать критическому анализу проделанную работу;

– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

Владеть:

– навыками выявления стимулов для саморазвития;

– навыками определения реалистических целей профессионального роста.

ОПК-1 - Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Знать:

– основные направления и стили музыки XVII – начала XXI вв.;

– композиторское творчество в историческом контексте;

Уметь:

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

– профессиональной терминологией;

– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений.

ОПК-2 - Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

Знать:

– основы нотационной теории и практики;

Уметь:

– самостоятельно работать с различными типами нотации;

– озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей;

Владеть:

– различными видами нотации.

ОПК-6 - Способен постигать музыкальные произведения внутренним

слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Знать:

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);

– стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;

Уметь:

– пользоваться внутренним слухом;

– анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;

Владеть:

– навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века

ПКО-1 - Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами.

Знать:

– различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами;

– последовательность этапов создания музыкального спектакля, их специфику;

– задачи и функции дирижера на каждом из этапов;

– основные принципы педагогической работы над симфоническими произведениями;

Уметь:

– проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением;

– грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей;

– работать с певцами над созданием музыкально-сценического образа;

– работать с хором, грамотно объясняя задачи и драматургическую необходимость хора в спектакле;– работать с оркестром, согласовывать звучание оркестра и хора с акустикой зала и индивидуальными особенностями солистов-вокалистов (а также их расположения на сцене);

– сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;

Владеть:

– навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с артистами творческого коллектива;

– навыками профессионального взаимодействия с артистами творческого коллектива;

– навыками концертмейстерской работы на оперном материале;

– навыками самостоятельного изучения оперной и балетной партитуры;

– умениями и навыками творческого взаимодействия с режиссером спектакля.

ПКО-2 - Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансам-

блевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

Знать:

– широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох;
– профессиональный репертуар (оперный и балетный);
– выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов;
– основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях;
– особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;

Уметь:

– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией;
– ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений;
– осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры;
– взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;

Владеть:

– навыками техники дирижирования;
– навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений;
– навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано;
– техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.

ПКО-3 - Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами.

Знать:

– основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);

Уметь:

– формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией;

Владеть:

– методикой исполнительского анализа партитур.

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);
- работа 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. Различные мануальные упражнения осваиваются при разучивании художественных произведений, работа над которыми проводится с учетом конкретных учебных и творческо-исполнительских задач.

Результатом работы в классе по дирижированию должно стать технически свободное воплощение художественного произведения, способность стилистически верно интерпретировать музыкально-поэтическое содержание исполняемого произведения (симфония, опера, балет, оратория, кантата).

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(основные дидактические единицы)

Воспитание высококвалифицированного дирижёра оркестра, теоретически и практически подготовленного к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности – основная задача специального класса дирижирования, где в непосредственной связи со специальным циклом, педагогической и исполнительской практиками формируется творческий облик дирижёра оркестра

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Изучение небольших по объёму музыкальных произведений, с несложной оркестровой фактурой: струнный оркестр, духовой оркестр.

Дирижирование оркестровыми произведениями: с метром: 4\4, 4\2,4\8, 8\4, 8\8, со сложным метром в 6\8, 6\4, 9\4, 12\4, 12\8 в медленном и быстром темпах; с метром в 3\3, 3\8 в быстром темпе дирижируемым на «раз»; со сменой простых метров; с контрастным сопоставлением в динамике (subito piano, subito forte); с агогическими изменениями (ускорениями и замедлениями) различных национальных школ, исторических эпох, стилей оркестрового письма, разнообразных по содержанию, жанрам, фактуре, изложению.

Самостоятельная работа. Закрепление мануальных упражнений (тактирование, система ауфтактов) и нотного текста выбранных произведений при внеаудиторной работе. Достижение технического (мануального) уровня свободного воспроизведения нотного текста. История создания, место в

творчестве композитора, в истории музыкальной культуры, в развитии жанра, прослушивание аудиозаписи музыкальных сочинений.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

- хорошо знать нотный текст разучиваемых произведений;
- уметь свободно технически (тактирование и агогика) воплощать нотный текст;
- иметь представление о стилистике и жанровой основе разучиваемых произведений, времени создания и художественно-музыкальной традиции того времени.

Раздел 2. Изучение произведений с усложнённой по сравнению с 1-ым курсом фактурой изложения, нессиметричными размерами и произведений содержащих элементы полифонии. Более углублённое изучение стилистических особенностей исторических эпох, стилей оркестрового письма.

Закрепление навыков дирижёрской техники, полученных на 1 курсе. И овладение новыми приёмами дирижирования. Работа над элементами полифонии. Дирижирование оркестровыми произведениями: с метром в 5\4, 5\2 в медленном темпе; с метром 5\8, 5\4, 5\2, в чередовании с другими видами метра; с метром в 7\4, 7\8 в чередовании с другими видами метра в медленном и быстром темпах; с метром в 11\4 и другими видами сложного строения тактов. Различные соединения и группирования долей в дирижёрском жесте, обусловленные метроритмическим движением музыки.

В дальнейшей работе особое внимание уделяется свободе мануальной техники исполняемых произведений в связи с художественными задачами, которые поставил преподаватель.

Самостоятельная работа. Отработка специальных упражнений на выявление в музыкальном тексте элементов полифонии. Дальнейшее формирование точности тактирования и системы ауфтактов, метроритмической пульсации. Прослушивание аудиозаписи разучиваемых произведений в интерпретации различных исполнителей.

В результате освоения данного раздела студент должен:

- уметь анализировать полифонические и гомофонные полифонизированные формы;
- осмысливать роль полифонии в музыкальных произведениях разных эпох, жанров и стилей;
- использовать навыки полифонического анализа в практической (исполнительской, научно-исследовательской, педагогической) деятельности.
- уметь воспроизводить нотный текст с различными штрихами;
- систематически использовать навыки слухового контроля.

Раздел 3. Изучение полифонии на музыкальном материале оркестровых фрагментов (часть симфонии, мессы, оратории).

Дальнейшее освоение и закрепление элементов дирижёрской техники, приобретённых на 1 и 2 курсах, на музыкальном материале большей трудности и объёма. Особенности работы над полифоническими произведениями разных стилей и форм, над контрастной и имитационной полифонией. Овладение искусством выявления дирижёрскими средствами главного тематического материала в разных оркестровых группах. Музыкально-языковые и стилистические особенности полифонических произведений И.С. Баха, П.И. Чайковского, С.И. Танеева, Д.Д. Шостаковича, Р. Щедрина и др. Использование межпредметных связей, занятий по специальности, курса истории музыки и других предметов. Изучение и практическое ознакомление в классе с учебным пособием по дирижированию, необходимым в будущей педагогической работе.

Самостоятельная работа. Изучение специализированной литературы. Прослушивание аудиозаписи разучиваемых произведений в интерпретации различных исполнителей.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

- знать основные методы и этапы работы над полифонией;
- целостно охватывать музыкальное произведение в единстве его музыкально-технической и художественно-выразительной сторон.
- уделять особое внимание свободе мануальной техники исполняемых произведений в связи с художественными задачами, которые поставил преподаватель.

Раздел 4. Изучение произведений, сложных по содержанию и форме, значительного объёма, включающих различные приёмы изложения, разнообразных по стилю и жанровым особенностям.

Овладение искусством дирижёрской интерпретации крупной музыкальной формы (симфония, опера, оратория, больших оригинальных сочинений). Продумывание собственной художественно-исполнительской концепции, нахождение адекватных исполнительских приемов.

Самостоятельная работа. Изучение специализированной литературы. Прослушивание аудиозаписи разучиваемых произведений в интерпретации различных исполнителей. Дальнейшая углублённая работа над свободой мануального воплощения музыкального сочинения (тактирование, система ауфтактов, метроритмическая пульсация).

В результате освоения данного раздела *студент должен*:

- знать репертуар, включающий сочинения крупной формы (симфония, опера, оратория, большие оригинальные сочинения) концерты для солирующего инструмента и оркестра;
- произведения композиторов барокко, классиков, романтиков, импрессионистов, экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века, разных стран и народов;
- уметь свободно читать с листа и анализировать партитуру, изучать произведения крупной формы, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций;
- владеть арсеналом художественно-выразительных средств (агогика), обогащать арсенал мануальной техники.

Раздел 5. Изучение произведений высшей сложности: симфоний, кантат, ораторий, опер, оригинальных симфонических произведений. Подготовка программы к концертному выступлению.

Ознакомление со специфическими особенностями работы дирижёра в оперном театре, академическом симфоническом оркестре, театре музыкальной комедии. Изучение и практическое ознакомление в классе с учебным пособием по дирижированию. Принципы формирования концертной программы; причины эстрадного волнения, профилактика и методы самоконтроля.

Самостоятельная работа. Изучение стиля исполнения русской музыки, западной (венская школа), западной (романтики), современной. Подготовка к концертному выступлению, акустические репетиции, доведение исполняемых произведений до максимальной степени законченности.

В результате освоения данного раздела *студент должен*:
- знать симфонический, оперный, балетный репертуар, произведения кантатно-ораториального жанра;
- концерты для солирующего инструмента (скрипка, виолончель, труба и т.д.) и оркестра;
- владеть способностью к активному участию в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

1 курс

1. Бетховен. Симфонии № 1, 2, 4;
   «Фиделио», концерт №4 для ф-но с оркестром;
   Увертюры: «Эгмонт», «Леонора 3», «Кориолан»
2. Бах. «Бранденбургский концерт» №1, 2, 3
3. Верстовский. «Аскольдова могила»
4. Глинка. «Арагонская хота», «Камаринская», «Ночь в Мадриде», «Жизнь за Царя» (Иван Сусанин)
5. Гайдн. «Лондонские симфонии»

6. Глюк. «Орфей и Эвридика»
7. Даргомыжский. «Русалка»
8. Моцарт. Симфонии № 39, 40, 41; концерт для ф-но с орк. d-moll «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта»
9. Мендельсон. «Итальянская симфония», «Шотландская симфония»
10. Чайковский. «Лебединое озеро»

2 курс

1. Бетховен. Симфонии 3, 5, 6
2. Брамс. Симфонии №1, 2; концерт для ф-но и оркестра
3. Брукнер. Симфония № 4
4. Бородин. Симфония №2, «Князь Игорь»
5. Вагнер. Увертюры к операм «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда»
6. Верди. «Риголетто, «Травиата», «Бал маскарад»
7. Глинка. «Руслан и Людмила»
8. Прокофьев. Симфония №1 «Классическая»
9. Россини. Увертюры к операм «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль»
10. Стравинский. «Весна священная», «Свадебка», «Жар - птица», «Петрушка»
11. Чайковский. Симфонии №1, 4, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», «Евгений Онегин», концерт для скрипки с оркестром.
12. Шостакович. Симфония №1, концерт для фортепиано, трубы и камерного оркестра

3 курс

1. Бах. «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»,
2. Вебер. Опера «Вольный стрелок». Увертюра «Оберон»
3. Гендель. «Мессия»
4. Глазунов. Концерт для скрипки с оркестром
5. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна»
6. Лядов. «Кикимора»
7. Рахманинов. Симфония №2, «Симфонические танцы», Концерт для фортепиано с оркестром №3, ре-минор
8. Танеев. «Иоанн Дамаскин»
9. Шнитке. Concerto grosso
10. Шуман. Симфония №3. Концерт для фортепиано с оркестром
11. П.Чайковский. Симфония №5. Опера «Мазепа», «Щелкунчик»

4 курс

1. Брамс. Симфония №3,4. «Немецкий реквием»
2. Бизе. Опера «Кармен», «Орлезианка»
3. Барток. Концерт для оркестра
4. Верди. Реквием
5. Малер. Симфония №2,5
6. Моцарт. Реквием
7. Прокофьев. Симфонии №1,5,7. Концерт для фортепиано с оркестром

«Ромео и Джульетта»
8. Рахманинов. «Симфонические танцы»
9. Франк. Симфония d-moll
10. Чайковский. Симфония №6. Опера «Пиковая Дама».
«Спящая красавица»
11. Шостакович. Симфонии №5,7,8,13,15
12. Штраус. «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель»

5 курс

1. Бриттен. Военный реквием
2. Верди. «Отелло»
3. Малер. Симфонии №№ 1-4, 6-10
4. Мусоргский. «Борис Годунов». «Хованщина»
5. Прокофьев. «Александр Невский»
6. Стравинский. «Симфония псалмов»
7. Свиридов. «Курские песни». «Поэма памяти Сергея Есенина»
8. Скрябин. «Поэма экстаза». «Прометей
9. Шостакович. «Степан Разин»
10. Чайковский. «Пиковая дама»
11. Щедрин. «Кармен-сюита»

II. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование раздела	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия		Кол-во часов на самостоятельную работу
			лекционные	индивидуальных	
	1 курс				
1	Изучение небольших по объёму музыкальных произведений, с несложной оркестровой фактурой: струнный оркестр, духовой оркестр.	130	–	30	100
2.	Работа с нотным материалом	81	–	10	71
3.	Дирижёрский мануал (закрепление и овладение новыми приёмами дирижёрской техники)	87	–	16	71
4.	Работа над художественным образом	60	–	10	50
	Контроль	**2**	–	–	–
	Итого за год	**360**	–	**66**	**292**
	2 курс				
1.	Изучение произведений с усложнён-	230	–	30	200

	ной по сравнению с 1-ым курсом фактурой изложения, нессиметричными размерами и произведений содержащих элементы полифонии. Более углублённое изучение стилистических особенностей исторических эпох, стилей оркестрового письма.				
2.	Работа с нотным материалом	106	–	10	96
3.	Дирижёрский мануал (закрепление и овладение новыми приёмами дирижёрской техники)	112	–	16	96
4.	Работа над художественным образом	90	–	10	80
	Контроль	**2**	**–**	**–**	**–**
	Итого за год	**540**	**–**	**66**	**472**
	3 курс				
1.	Изучение полифонии на музыкальном материале оркестровых фрагментов (часть симфонии, мессы, оратории).	230	–	30	200
2.	Работа с нотным материалом	151	–	20	131
3.	Дирижёрский мануал (закрепление и овладение новыми приёмами дирижёрской техники)	156	–	26	130
4.	Работа над художественным образом	73	–	23	50
	Контроль	**2**	**–**	**–**	**–**
	Итого за год	**612**	**–**	**99**	**511**
	4 курс				
1.	Изучение произведений, сложных по содержанию и форме, значительного объёма, включающих различные приёмы изложения, разнообразных по стилю и жанровым особенностям.	240	–	40	200
2.	Работа с нотным материалом	120	–	20	100
3.	Дирижёрский мануал (закрепление и овладение новыми приёмами дирижёрской техники)	98	–	29	69
4.	Работа над художественным образом	80	–	10	70
	Контроль	**2**	**–**	**–**	**–**
	Итого за год	**540**	**–**	**99**	**439**
	5 курс				

1.	Изучение произведений высшей сложности: симфоний, кантат, ораторий, опер, оригинальных симфонических произведений. Подготовка программы к концертному выступлению.	235	–	35	200
2.	Работа с нотным материалом	123	–	15	108
3.	Дирижёрский мануал (закрепление и овладение новыми приёмами дирижёрской техники)	115	–	15	100
4.	Работа над концертным выступлением	101	–	28	73
	Контроль	**2**	–	–	–
	Итого за год	**576**	–	**93**	**481**
	Всего	**2628**	–	**423**	**2195**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствие с учебным планом НГК по дисциплине «Дирижирование» в конце 1-го по 9-ый семестр проводятся экзамены, в конце А семестра − зачет с оценкой, предваряющий итоговую государственную аттестацию.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Общие вопросы теории и эстетики музыкального исполнительства.

1. Актуальные проблемы музыкальной педагогики. Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 32.- М., 1977.
2. Актуальные проблемы музыкальной педагогики. Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 62.- М., 1982.
3. Вопросы исполнительского искусства. – Новосибирск, 1973.
4. Гинзбург Л.О. О некоторых эстетических проблемах музыкального исполнительства. – В кн.: Эстетические очерки, вып.2. – М., 1967.
5. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. – Л., 1979.
6. Корыхалова Н.П. Музыкально - исполнительские термины: Возникновение, развитие значений и их оттенки, использование в разных стилях. – СПБ.: Композитор, 2000.
7. Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. Избранные статьи. Вып.1.- М., 1979
8. Сохор А. Музыка как вид искусства. 2-е изд.- М., 1970.
9. Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке. М., 1968.
10. Харлап М.Г. Исполнительское искусство как эстетическая проблема. − В

кн.: Мастерство музыканта – исполнителя, вып. 2. – М., 1976.

Общие вопросы музыкального искусства

11. Арнонкур Н. Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди. – М., «Классика – XXI». 2005.
12. Арановский М. Проблема жанра в вокально-инструментальных симфониях Д.Шостаковича 60-х годов. – В кн.: Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 12 – Л., 1973
13. Асафьев Б. О симфонической и камерной музыке. – Л., 1981.
14. Асафьев Б. Об опере. – Л., 1976.
15. Васина-Гроссман В. Музыкальные жанры. – М., 1968.
16. Друскин М.С. Пассионы и мессы И.С. Баха. – Л., 1976.
17. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. –М., 1988.
18. Ержемский Г.Л. Дирижёру XXI века. Психолингвистика профессии. –СПб., 2007.
19. Ливанова Т.Н. Музыкальная драматургия И.С.Баха и её исторические связи. Ч.2. –М., 1980.
20. Михайленко А.Г. Фуга в творчестве Танеева. - М., 1980.
21. Сохор А.Н. Музыкальная драматургия вокально-симфонических произведений Г.В.Свиридова. - В кн.: Музыкальный современник. –М., 1979.
22. Форкель И.Н. О жизни, искусстве и о произведениях И.С. Баха. «Классика – XXI». 2008.
23. Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. – М.: Классика – XXI, 2007.

Общие вопросы анализа музыкальных произведений

24. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. –Л., 1971.
25. Васина-Гроссман В.А. Музыка и поэтическое слово. –М., 1978.
26. Захарова С. Музыкальная риторика XVII – первой половины XVIII века. - В кн.: Проблема музыкальной науки, вып.3. – М., 1975.
27. Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. – М., 1967.
28. Мазель Л.А. Проблемы классической гармонии. – М., 1972.
29. Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. – М., 1978.
30. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений. 3-е изд. – М., 1982.
31. Назайкинский Е.В. О музыкальном темпе. –М., 1965.
32. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972.
33. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. –Л., 1977.
34. Холопова В.Н. Фактура. - М., 1979.
35. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. – М., 1983.
36. Яворский Б.Л. Воспоминания, Статьи. Переписка. Т.1. 3-е изд. – М., 1972.

Исполнительское дирижёрское искусство

37. Берлиоз Г. Дирижёр оркестра. –М., 1983.
38. Благодатов Г. История симфонического оркестра. –М., 1969.
39. Барсова И. Книга об оркестре. –М., 1969
40. Вальтер Б. О музыке и музицировании. - В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.1. –М., 1962.
41. Вуд Г. О дирижировании. –М., 1958.
42. Гаук А.В. Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания. – М., 1975.
43. Гинзбург Л. Избранное. –М., 1981.
44. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика. Сб. статей. – М., 1975.
45. Калужский В.М. Арнольд Кац – дирижёр и человек. – Новосибирск, 1994.
46. Клемперер О. Из воспоминаний о Г.Малере. - В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.3. –М., 1967.
47. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М., 1976.
48. Кондрашин К. Мир дирижёра. – Л., 1970.
49. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. – М., 1970.
50. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М., 1972.
51. Кан Э. Элементы дирижирования. –М., 1980.
52. Лебрехт Н. Маэстро миф. «Классика – XXI». 2007
53. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку. «Классика – XXI». 2007
54. Лайнсдорф Э. В защиту композитора. –М., 1988.
55. Малер. Г. Письма. Воспоминания. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика. Сб. статей. – М., 1975.
56. Малер Г. Письма. Воспоминания. – М., 1968.
57. Михеева Л.Э. Направник. – М., 1985.
58. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1965.
59. Малько Н.А. Воспоминания. Статьи. Письма. – Л., 1972.
60. Макеева Ж.Р. Очерки по истории и теории хорового искусства. – Красноярск. 2006.
65. Мусин И.А. Язык дирижёрского жеста. –М., 2006
66. Направник В. Э.Ф. Направник и его современники. –М., 1991.
67. Пазовский А. Дирижёр-певец. –М., 1959.
68. Пазовский А. Записки дирижёра. –М., 1966.
69. Покровский Б. Размышление об опере. –М., 1979.
70. Покровский Б. Б.А. Покровский ставит советскую оперу. –М, 1989.
71. Рахлин Н. Натан Рахлин: Статьи. Интервью. Воспоминания. –М., 1990.
72. Робинсон П. Караян. –М., 1981.
73. Рождественский Г. Дирижёрская аппликатура. –Л., 1974.
74. Рождественский Г. Мысли о музыке. – М., 1975.
75. Рождественский Г. Преамбулы. –М., 1989.
76. Современные дирижёры. –М., 1969.
77. Свизьянов А. Дирижёрское выражение музыкальных элементов и стилей. «Исеть» 1997.

78. Тилес Б. Дирижёр в оперном театре. –М., 1974.
79. Тарасов Л. М. Искусство Артуро Тосканини. –Л., 1974.
80. Тосканини А. - В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 6. - М., 1971.
81. Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. –Л., 1976.
82. Фомин В. Старейший русский симфонический оркестр. –Л., 1982.
83. Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения С.Пркофьева. - В кн.: Музыка и современность. Вып. 8. –М., 1974.
84. Шнитке А. Заметки об оркестровой полифонии в Четвёртой симфонии Д.Шостаковича. - В кн.: Музыка и современность. Вып. 4. –М., 1966.
85. Яворский Б. Заметки о творческом мышлении русских композиторов от Глинки до Скрябина. - В кн.: Б.Яворский. Избранные труды. –М., 1987.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Аудио - и видео-записи опер, хоровых, вокально - нструментальных, произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов (дирижёров), хоров и оркестров (фонотека).

2. Видеозаписи концертов инструментальной, вокально-инструментальной музыки, проведенных в НГК (фонотека).

3. Учебные пособия по курсам «Исполнительское Дирижёрское Искусство», «Симфонический, оперный и балетный репертуар», «Чтение оркестровых партитур», «История оркестровых стилей».

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000

2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp

3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань»
http://e.lanbook.com/

4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page

5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru

2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp

3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/

5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru

6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

Методические рекомендации для преподавателя

Преподаватель специального класса, в частности класса дирижирования, являясь основным руководителем студента в течение всего периода его обучения в вузе, должен контролировать и направлять ход профессиональной и идеологической подготовки студента, быть осведомлённым о его работе по всем дисциплинам учебного плана.

Кто такой дирижёр и какова его роль в музыке, скажет даже самый малоискушённый слушатель. Дирижёр - это тот человек, без которого не может состояться ни концерт симфонической музыки, выступление хора, ни оперный спектакль. Он, воздействуя на оркестр, хор, является интерпретатором исполняемого произведения. Именно через его ощущение музыки, понимания формы, содержания и посредством исполнителей мы можем сказать, что мы слышим. Но до сих пор дирижёрское искусство остаётся наименее исследованной и малопонятной областью музыкального исполнительства. Различное отношение и к дирижёрскому исполнительству. Каждый дирижёр это свой способ дирижирования, своя практика работы с коллективом, своя «система». Это положение обуславливается спецификой этого вида искусства. «Инструмент» дирижёра – оркестр, хор и он может петь, играть и без дирижёра. Но дирижёр это исполнитель, воплощающий свои художественные замыслы не на инструменте или голосом, а с помощью других музыкантов. Искусство дирижёра состоит в руководстве музыкальным коллективом. При этом он знает, что каждый артист является творческой индивидуальностью, имеет

свою манеру исполнения. Каждый исполнитель имеет собственные представления о том, как играть данное произведение. Дирижёру приходится наталкиваться не только на непонимание его музыкальных намерений, ведь произведение которое он собрался исполнить, уже звучало с другим дирижёром, но и на явные случаи противодействия музыкантов. Таким образом, перед дирижёром всегда стоит сложная задача – подчинить себе многообразие творческих индивидуальностей и направить усилие коллектива в нужное русло.

Студентов следует воспитывать на лучших образцах мирового симфонического, оперного, балетного, кантатно-ораториального искусства различных исторических эпох, пробуждая у них чувство глубокого уважения к классическому наследию прошлого, настоящего и, прежде всего отечественному.

Воспитание гармоничной личности, сплав 2-х направлений в дирижировании: управление хором и управление музыкальным сопровождением (оркестром) позволит сформировать современный взгляд на дирижёрскую профессию. 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).

Методические указания для студентов

В процессе обучения в классе по дирижированию большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, ответственность и организованность. Она заключается в грамотном разборе текста инструментальной или вокально-инструментальной партитуры, подробном исполнительском анализе сочинений программы, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, знакомстве с разнообразными трактовками произведений известными музыкантами, а также изучение литературы о композиторах и исполняемой музыке. Самостоятельная работа поможет расширить и углубить понимание особенностей стиля и характера изучаемого произведения, систематизирует представления о различных дирижёрских концепциях, поможет понять сущность и социальную значимость своей профессии, стать широко эрудированным в основных областях знаний о человек, культуре и искусстве.

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студентов, способность взглянуть на свое выступление и выступление своего исполнительского коллектива со стороны, адекватно его оценить.