Министерство культуры Российской Федерации

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

Кафедра дирижирования

Рабочая программа дисциплины

ДИРИЖЁРСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

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.

Специализация № 2 «Художественное руководство академическим хором»
Квалификация: Дирижер академического хора. 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 (специализации: №1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»; №2 «Художественное руководство академическим хором»)

Составители: Париман А.А., Юдин И.В.

Рецензент: Рудзей Е.В.

Редактор: Смирнова М.Ю.

I. Организационно-методический раздел

Рабочая учебная программа дисциплины «Дирижёрское исполнительское искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускникапо специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализации № 1 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром; № 2 руководство академическим хором), с учетом учебных планов НГК по этой специальности и специализациям, Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

При составлении данной рабочей учебной программы использовано содержание курса лекций посоответствующей специальности «История дирижёрского исполнительства» (сост. А.А. Афанасьева, Кемерово, 2007).

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части блока Б.1 Дисциплины (модули). Срок освоения дисциплины – 3 з.е., т.е. 108 часа в течение одного семестра (V курс, 9 семестр), из них 28 – аудиторные лекционные, самостоятельная работа студента занимает 79,5 часов, контроль – 0,5 часа. Занятия проводятся 1раз в неделю по 2 часа.

Цель курса– знакомство студентов с современным состоянием развития дирижерского исполнительского искусства и основными проблемами в области хорового и оркестрового исполнительства.

В *задачи курса* входит изучение современного этапа истории оркестрового исполнительства и дирижерского искусства, стилистических особенностей наиболее значимых зарубежных и отечественных хоровых и оркестровых коллективов, исполнительских и педагогических принципов выдающихся дирижеров.

В процессе решения задач необходимо:

1. дать студентам понятие о возникновении и развитии дирижёрской профессии;

2. закрепить и углубить знания в области дирижёрского ремесла;

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 системе профессиональной подготовки выпускника. Учебная дисциплина «Дирижерское исполнительское искусство» является важным этапом формирования профессиональных навыков студента дирижёрского факультета. Она тесно связана с теоретическими курсами «История зарубежной музыки», «История русской музыки», с профилирующими предметами специальности, такими как «Дирижирование», «Профессиональный репертуар», «История оркестровых стилей», «История хоровой музыки». Она

способствует закреплению, расширению, систематизации знаний, полученных при изучении специальных дисциплин.

Важнейшей задачей данного учебного курса следует считать развитие у студентов широкого гуманитарного подхода и практического воплощения основ данного предмета.После изучаемой в учебных заведениях среднего звена (училищах, спецшколах, колледжах) дисциплины «Дирижирование», основанной на познании и совершенствованию техники дирижирования,рабочая программа «Дирижёрское исполнительское искусство» предполагает научное обоснование и рассмотрение основных этапов развития искусства дирижирования в широком культурном контексте и с опорой на общую периодизацию истории.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, подразумевающих, что студент:

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 исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

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

Уметь:

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

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

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

– профессиональной терминологией;

– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;

– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

ПК-3 – Способен организовывать, готовить и проводить концертные (оркестровые, хоровые) мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых

Знать:

– обширный концертный репертуар для хоровых/оркестровых коллективов организаций дополнительного образования детей и взрослых;

Владеть:

– навыками работы с хоровым/творческим коллективом и солистами.

Краткие методические указания. Учебная программа «Дирижёрское исполнительское искусство» призвана развить у студентов дирижерского факультета навыки ориентации в смене художественных стилей разных эпох и их отражения в исполнительской практике, способствуя тем самым формированию профессиональных качеств будущих специалистов. Целесообразным будет сочетание лекционного материала и аудиовизуальных форм (просмотр и прослушивание видео и звукового материала). Это значительно расширит музыкальный кругозор, посредством освоения нового информативного и аудиовизуального поля. Студенты дирижёрского факультета увидят закономерности развития дирижёрского ремесла в контексте европейского и российского музыкально-исторического процесса, познакомятся с национальными дирижёрскими школами.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Курс «Дирижёрское исполнительское искусство» играет важную роль в общехудожественном и профессиональном становлении дирижера. Основной его целью является формирование у студентов четкого представления о процессе возникновения и исторического развития дирижёрского искусства и его связи с общим ходом музыкального и культурного развития Европы и России.

Основные разделы курса

Раздел 1. Что такое «дирижирование». История возникновения.

Дирижирование - одна из самых профессий в музыке - насчитывает немногим более века своего существования. Ее истоки следует искать в самых отдалённых глубинах истории. Не кем иным, как праотцами сегодняшних дирижёров можно считать языческих священников. Ещё во времена Древнего Египта и Древней Греции во главе музыкальных коллективов стояли люди, которые руководили певцами и музыкантами, указывая им движениями рук те или иные особенности исполнения. Предыстория дирижёрской профессии. Роль дирижёра в древней Европе и Средневековье. Музыкальные образы, нотное письмо, музыкальные инструменты средневековья, партитура. Обязательный просмотр и прослушивание видео и звукового материала.

Самостоятельная работа. Закрепление лекционного материала. Работа по рекомендуемой специальной литературе.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

Знать:

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;

– исторические факты возникновения дирижёрской профессии;

Уметь:

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

– объяснить термины «хейрономия», «корифей», «невмы», «мнемоника», «орхестра», «невмы», «гвидова ладонь», пастырский кий» и др.

– представление о звуковом облике Средневековья (вокальный и инструментальный);

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

–- ориентироваться во временном параметре: Древний Египет, Древняя Греция, Средневековье.

Раздел 2. Дирижирование и эпоха Возрождения (XIV-XVI вв.)

Эпоха, образность, средства – вот «три кита» которые помогут любому музыканту свободно работать в любом временном параметре. Возрождение – эпоха, пришедшая на смену средним векам. Вокальная и инструментальная музыка эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.). Мадригал как главный жанр в эпоху Ренессанса: общая характеристика, периоды эволюции.

Принципиальное отличие музыкальных образов эпохи Возрождения от музыки Средневековья. Обязательный просмотр и прослушивание видео и звукового материала данного периода

Самостоятельная работа. Закрепление лекционного материала. Работа по рекомендуемой специальной литературе.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

Знать:

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

– представление о звуковом облике эпохи Возрождения;

– основные жанры и композиторов эпохи Возрождения;

Уметь:

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

– представление о звуковом облике эпохи Возрождения (вокальный и инструментальный);

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

– коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде.

Раздел 3. Дирижёрское искусство на рубеже 18 и 19 веков

Из всех аспектов музыкальной истории самой трудной задачей является восстановление, стилизация, музыкального исполнительства, типичного для каждого периода. Каждая музыкальная эпоха диктовала свои закономерности во взаимоотношениях между исполнителем и нотным текстом.

Манера нотной записи и исполнительские традиции первой половины 18-го столетия; композитор-дирижёр; становление состава симфонического оркестра в творчестве венских классиков; история оркестра – это также история дирижёрского искусства и история отдельных коллективов; окончательное становление оркестра, рождение и утверждение нового жанра – симфонии; композиторы: Й. Гайдн, В.Моцарт и Л. Бетховен – композиторы венской школы.

Самостоятельная работа. Закрепление лекционного материала. Работа по рекомендуемой специальной литературе.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

Знать:

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

– основные этапы становления симфонического оркестра, зарождение и становление жанра симфонии;

Уметь:

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

– рассказать о дирижёрской профессии Венского периода;

– охарактеризовать изменение исполнительских традиций на протяжении XVIII века;

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины.

– коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде.

Раздел 4. Дирижирование в эпоху романтизма

Новая жизнь оркестра, его руководителей началась с наступлением новой эпохи – эпоха музыкального романтизма. Для эпохи романтизма является характерным более бережное отношение к авторскому нотному тексту при исполнении музыкальных произведений. Основные проявления музыкального романтизма в развитии оркестра и исполнительской практике; ранние романтики: Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Мендельсон; поздние романтики: Г. Берлиоз, Р. Вагнер и Ф. Лист; окончательное формирование, как композиторского, так и исполнительского стиля музыкального романтизма; утверждение статуса дирижёра как исполнителя-интерпретатора; эпоха композиторского дирижирования; Ганс фон Бюлов и Артур Никиш – представители первых дирижёров-профессионалов;

Самостоятельная работа. Закрепление лекционного материала. Работа по рекомендуемой специальной литературе.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

Знать:

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

– основные этапы Романтизма (ранний, средний и поздний) и композиторов-романтиков;

Уметь:

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

– дать представление о факторах, способствовавших развитию дирижёрского искусства;

– рассказать о дирижёрах периода романтизма (Вагнер, Берлиоз, Ф. Лист и т. д.

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины.

– коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде.

Раздел 5. Западно-европейское дирижёрское искусство 20 века (Тосканини, Вальтер, Фуртвенглер, Клемперер). Дирижёры различных национальных школ (Димитрио Митропулос, Томас Бичем, Адриан Боулт, Генри Вуд, Шарль Мюнш). Г. Караян – «главный дирижёр Европы».

Первую половину 20 столетия смело можно назвать «золотым веком» дирижёрского искусства в Западной Европе. Этот век дал поистине Великие дирижёрские имена. Дирижирование стало самым вдохновенным проявлением исполнительского искусства.

В начале этого периода заканчивала свою деятельность знаменитая послевагнеровская пятёрка – Г. Рихтер, А. Никиш, Ф. Мотль, Г.Малер и Ф. Вейнгартнер. Их достойными приемниками стали А.Тосканини, О. Клемперер, Б.Вальтер, В. Фуртвенглер, Э. Клейбер, Д. Митропулос. Современный дирижёр (дирижёр 20 века) стал всё более рассматриваться и пониматься как личность, владеющая всеми музыкальными стилями прошлого и нового времени, умеющая перевоплощаться в зависимости от исполняемых произведений порой не один раз за время концерта. Размах композиторских исканий произвели переворот в оркестре; качественные изменения внутри оркестра: три традиционные группы инструментов – струнные, деревянные и медные – получили себе «в поддержку» окрепнувшую в самостоятельной роли группу ударных инструментов.

В 60-е годы 20 века появились новые мастера оркестра, обогатившие симфоническое исполнительство оригинальными аспектами своего художественного мышления: Пьер Булез(Франция), Клаудио Аббадо(Италия), Зубин Мета (Индия), Лорин Маазель (США), СейджиОзава (Япония), Риккардо Мути (Италия) к ним можно присоединить Курта Зандерлинга, ГеманаШерхена (Германия), Эриха Клейбера (Австрия), Леонардо Бернстайна (США), Джорджа Шолти (Англия).

Самостоятельная работа. Закрепление лекционного материала. Работа по рекомендуемой специальной литературе.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

Знать:

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

– основные черты музыкальной культуры 20 века;

Уметь:

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

– дать представление о факторах, способствовавших развитию дирижёрского искусства;
– рассказать о дирижёрах «золотого века»: (Тосканини, Вальтер, Фуртвенглер, Клемперер, Караян);

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
– коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде.
- информацией и уметь рассказать о дирижёрах различных национальных школ: ДимитриоМитропулос- Греция; Томас Бичем, Адриан Боулт, Генри Вуд- Англия; Шарль Мюнш- Франция; о дирижёрах второй половины 20 века: Булез, Аббадо, Мути, Бернстайн и т.д.

Раздел 6. История формирования традиций отечественного симфонического, хорового исполнительства. Дирижерская деятельность отечественных композиторов и музыкантов XIX- начала XX века.

Становление оркестрового исполнительства в России в эпоху петровских преобразований; опора отечественной симфонической музыки на традиции народной и профессиональной инструментальной музыки; гастроли в дореволюционной России выдающихся мастеров мирового дирижёрского искусства- А. Никиша, Г. Малера, Ф. Вейнгартнера, Б. Вальтера; русские композиторы-дирижёры А.Г. и Н.Г. Рубинштейны, Э.Направник, А. Зилоти, В. Сафонов, С.Кусевицкий, С. Рахманинов и др.; РМО и открытие консерваторий.
Самостоятельная работа. Закрепление лекционного материала. Работа по рекомендуемой специальной литературе.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

Знать:

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;
– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;
- факторы и явления, которые оказали на развитие отечественного оркестрового исполнительства;

Уметь:

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

– дать представление о факторах, способствовавших развитию дирижёрского искусства;
– рассказать об отечественных композиторах-дирижёрах; в чём состоят заслуги в сфере дирижёрской деятельности братьев Рубинштейнов, Рахманинова;

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
– коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде;
– информацией и уметь рассказать о видных дирижёрах и музыкально-общественных деятелях России начала 20 века.

Раздел 7. Развитие отечественного симфонического исполнительства второй половины XX века. Зарождение советской школы дирижирования. Дирижёрское искусство Е. Мравинского и Н. Рахлина

Социально-культурная революция и музыкальный облик страны ко второй половине XX века; открытие специальных дирижёрских классов; зарождение нового типа дирижёров-организаторов в оперном театре; персимфанс; старейший симфонический коллектив- оркестр Ленинградской филармонии; дирижёрское искусство Е.Мравинского; Н. Рахлин- дирижёр-импровизатор.
Самостоятельная работа. Закрепление лекционного материала. Работа по рекомендуемой специальной литературе.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

Знать:

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;
– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;
– факторы и явления, которые оказали на развитие отечественного оркестрового исполнительства;
– в каких социально-культурных условиях происходило рождение советской дирижёрской школы;

Уметь:

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
– дать представление о факторах, способствовавших развитию дирижёрского искусства;
– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

- рассказать об отличительных свойствах репетиционного процесса Е. Мравинского и Н. Рахлина;

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

– коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде;

– информацией и уметь рассказать о видных дирижёрах и музыкально-общественных деятелях России начала 20 века.

– информацией и уметь рассказать о Персимфансе; о дирижёрах-организаторах; в каком учебном заведении и когда был открыт класс дирижёрской специализации.

Раздел 8. Современный взгляд на дирижёрскую профессию. Симфонические оркестры России. Дирижёрское наследие России: Евгений Светланов, Владимир Федосеев, Михаил Плетнёв, Юрий Темирканов, Геннадий Рождественский, Владимир Спиваков и др. Дирижёр в оперном театре. Дирижёр и режиссёр. Хоровые коллективы России.

«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. Только современный взгляд на дирижёрскую профессию, сплав 2-х направлений в дирижировании: управление хором и управление музыкальным сопровождением (оркестром) позволит воспитать гармоничную личность – руководителя оркестра, хора.

Панорама симфонических оркестров России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Владивосток и др.); дирижёр и режиссёр в оперном театре: взаимодействие и конфликты; хоровые коллективы России; хор в музыкальном пространстве.

Самостоятельная работа. Закрепление лекционного материала. Работа по рекомендуемой специальной литературе.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

Знать:

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

– факторы и явления, которые оказали на развитие отечественного оркестрового исполнительства;

– симфонические оркестры и хоры России и их руководителей;

Уметь:

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

– дать представление о факторах, способствовавших развитию дирижёрского искусства;

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

– рассказать о современном взгляде на дирижёрскую профессию;

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;

– коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде;

– информацией и уметь рассказать о Евгении Светланове, Владимире Федосееве, Михаиле Плетнёве, Юрии Темирканове, Геннадии Рождественском, Владимире Минине, Валерии Полянском и др.

- владеть информацией и уметь рассказать о Евгении Светланове, Владимире Федосееве, Михаиле Плетнёве,Юрии Темирканове, Геннадии Рождественском, Владимире Минине, Валерии Полянском и др.

III. 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	практические	
5курс (9 семестр)					
1.	Что такое «дирижирование». История возникновения	12	2	–	10
2.	Дирижирование в эпоху Возрождения	12	2	–	10

	(XIV-XVI вв.)				
3.	Дирижёрское искусство на рубеже XVIII - XIX вв.	14	4	–	10
4.	Дирижирование в эпоху романтизма	12	2	–	10
5.	Западно-европейское дирижёрское искусство XX века	14	4	–	10
6.	История формирования традиций отечественного симфонического, хорового исполнительства. Дирижерская деятельность отечественных композиторов и музыкантов XIX-начала XX века.	14	4	–	10
7.	Зарождение советской школы дирижирования. Развитие отечественного симфонического исполнительства второй половины XX века.	14	4	–	10
8.	Современный взгляд на дирижёрскую профессию. Симфонические и хоровые коллективы России. Дирижёр в оперном театре. Дирижёр и режиссёр. Хоровые коллективы России.	15,5	6	–	9,5
	Контроль	**0,5**	–	–	–
	Итого	**108**	**28**	–	**79,5**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствие с учебным планом НГК по дисциплине «Дирижёрское исполнительское искусство» в конце 9-го семестра проводится зачет с оценкой.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 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.Ефименко А.Г. Католическая месса первой половины - середины XX столетия: художественно -эстетические и литургические аспекты: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения - Киев, 2011.
11.Задерацкий В.В. Век XX. Звуковые контуры времени. Музыкальные идеи и образы минувшего века. - М.: Музыка, 2014.
12.Иготти Е.Ю. Теория и практика интонирования в современной вокальной музыке: автореф. дис. ... канд. СПб., 2011. - 24 с.
13.Иоанесян Е.В. XXI wek. MuZыка: Некоторые особености театральной и концертной жизни в XXI веке. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
14.Калужский В.М. Сентиментальное путешествие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014.
15.Кметюк Т.В. Художественная деятельность дирижера Дмитрия Котка в контексте хоровой культуры Западной Украины (20 -70 е гг. XX столетия): автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Харьков, 2011.
16.Лесовиченко А.М. Музыкальная культура европейского типа в Сибири: учеб. пособие. - Новосибирск: Изд-во ЭНСКЕ, 2015.
17.Линючева Е.П. Хоровое творчество Гии Канчели: жанрово-стилевые и содержательные аспекты: автореф. дис... канд. искусствоведения: 17.00.02 Ниж. Новгород, 2011.
18.Мальцева А.А. Музыкально-риторические фигуры Барокко: проблемы методологии анализа (на материале лютеранских магнификатов XVII века): моногр. - Новосибирск, 2014.
19.Музыкознание: 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.
20.Образовательно-инновационные технологии: теория и практика: коллектив. моногр. Кн. 20 / А.И. Артюхина и др.; под общ. ред. В.Т. Прохорова. - Минск: БГПУ, 2014.

21. Потапов С.И. Хор в творчестве Эдисона Денисова: автореф. дис... канд. искусствоведения: 17.00.02. - М., 2011.
22. Прилепа О.П. Функции музыкального текста в воплощение канонического содержания Богородичных песнопений в традиции богослужебного пения Киево-Печерской лавры (по источникам конца XVI-начала XIX вв.): автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Киев, 2011.
23. Рогачева Ю.М. Г.Я. Ломакин и отечественная хоровая культура: автореф. дис... канд. искусствоведения: 17.00.02. - М., 2013.
24. Сенько Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе. - Барнаул: Изд-во Алтай. гос. ун-та, 2011.
25. Соболева Н.А. Художественно-невербальная коммуникация и ее преломление в дирижерском исполнительстве: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. - СПб., 2013.
26. Стогний И.С. Процессы смыслообразования в музыке (семиологический аспект): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения: спец. 17.00.02 - М., 2013.
27. Фиденко Ю.Л. Музыкально-литургическая практика католических приходов азиатской части России на рубеже XX-XI веков: моногр. СПб: Книжный дом, 2015.
28. Холопова В.Н. Феномен музыки. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 384 с.
29. 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.
30. Чернобривец П.А. Основы музыкальной эстетики. - СПб.: Реноме, 2014. - 303.

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 ДИСЦИПЛИНЫ

Специализированная учебная аудитория со столом, стульями для студентов, комплектом аудио-видео-аппаратуры.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

Методические рекомендации для педагога

Курс «Дирижёрское исполнительское искусство» играет важную роль в общехудожественном и профессиональном становлении дирижера. Основной его целью является формирование у студентов четкого представления о процессе возникновения и исторического развития дирижёрского искусства и его связи с общим ходом музыкального и культурного развития Европы и России. Важнейшей задачей данного учебного курса следует считать развитие у студентов широкого гуманитарного подхода и практического воплощения основ данного предмета. Кто такой дирижёр и какова его роль в музыке, скажет даже самый малоискушённый слушатель. 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». Через лекционный курс «Дирижёрское исполнительское искусство преподаватель даст полную картину дирижёрской профессии. После изучаемой в учебных заведениях среднего звена (училищах, спецшколах, колледжах) дисциплины «Дирижирование», основанной на познании и совершенствованию техники дирижирования вузов-

ский курс «Дирижёрское исполнительское искусство» предполагает научное обоснование и рассмотрение основных этапов развития дирижёрского ремесла в широком культурном контексте и с опорой на общую периодизацию истории.

Преподавание курса «Исполнительское Дирижёрское Искусство» призвано развить у студентов дирижерского факультета навыки ориентации в смене художественных стилей разных эпох и их отражения в исполнительской практике, способствуя тем самым формированию профессиональных качеств будущих специалистов.

Автор программы считает целесообразным сочетание лекционного материала и аудиовизуальных форм (просмотр и прослушивание видео и звукового материала). В ходе изучения дисциплины «Дирижёрское исполнительское искусство» студенты значительно расширят свой музыкальный кругозор, посредством освоения нового информативного и аудиовизуального поля, увидят закономерности развития дирижёрского ремесла в контексте Европейского и Российского музыкально-исторического процесса, познакомятся с национальными дирижёрскими школами.

Методические указания для студентов

В процессе изучения курса «Дирижёрское исполнительское искусство» большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, ответственность и организованность.

Будущим дирижёрам-руководителям оркестрового, хорового коллектива необходимо разбираться не только в жанровых особенностях произведения, но и в его концертном воплощении, концепции, мыслить глобально.

По мере освоения курса студентам также не следует забывать систематически заниматься прослушиванием и просмотром аудио- и видеоматериалов предлагаемыми преподавателю курса, знакомитьсяс разнообразными трактовками произведений известными музыкантами, изучать литературу о композиторах и исполняемой музыке.

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студентов, способность взглянуть на свою профессию через репетиционный процесс, выступление со стороны, адекватно его оценить.