

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
«ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»**

для обучающихся по направлению подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль подготовки «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»

Квалификация «Магистр»

Новосибирск 2021

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

Утверждаю
И. о. ректора _____ Ж.А. Лавелина
«30» августа 2021 г.

Принято
Решением Ученого совета НГК
«30» августа 2021 г.

**Рабочая программа практики
«Творческая практика»**

для обучающихся по направлению подготовки
53.04.04 Дирижирование

Профиль подготовки «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»

Квалификация «Магистр»

Программа разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 53.04.04 Дирижирование (профиль подготовки «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»), основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (профиль подготовки «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»), Положения о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки».

Составители:
Париман А.А., профессор
Кермен С.В., специалист по организации практик

Новосибирск 2021

1. Общие положения.

Вид практики: производственная.

Тип практики: творческая.

Способ проведения практики: стационарная, выездная.

Форма проведения практики: непрерывная.

Место практики в структуре ОПОП: творческая практика относится к Блоку 2. Практика обязательной части ФГОС ВО.

Творческая практика проводится в учебных творческих коллективах НГК, сторонних организациях, на различных сценических площадках.

Продолжительность и сроки творческой практики устанавливаются в соответствии с учебным планом НГК.

Общая трудоемкость творческой практики – 26 з.е. (936 часов), время изучения – 1-4 семестры.

Форма аттестации: зачет с оценкой во 2 и 4 семестрах.

2. Цель и задачи творческой практики.

Целью творческой практики является приобретение магистрантами опыта руководства оркестровыми творческими коллективами в процессе репетиционной и концертной деятельности по профилю подготовки.

Задачами творческой практики является

- приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне оркестровой концертно-исполнительской работы;
- развитие профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
- совершенствование навыков результативной самостоятельной работы над произведением;
- углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, музыкально-исторических и музыкально-теоретических дисциплин;
- подготовка, накопление и совершенствование репертуара;
- закрепление навыков планирования, анализа культурных мероприятий, применения правовых основ деятельности в сфере культуры и искусства.

3. Содержание практики

Содержание данного типа практики направлено на решение следующих типов задач профессиональной деятельности: *художественно-творческий, организационно-управленческий*.

Творческая практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика призвана привить студенту практические навыки музыкально-исполнительской работы посредством участия в различных творческих мероприятиях и включения в художественно-творческий и образовательный процесс НГК.

Творческая практика включает в себя разные виды работы, в том числе, открытые уроки и мастер классы, контрольные уроки, академические, кафедральные, факультетские публичные концертные выступления, выездные просветительские концерты и др., а также подготовку к концертным выступлениям и самостоятельную работу студента по дисциплине «Дирижирование».

Конкретное содержание практики определяется заведующим выпускающей кафедрой и руководителем, осуществляющим подготовку студента.

В результате прохождения творческой практики студент должен обладать следующими **универсальной (УК), общепрофессиональными (ОПК), обязательными профессиональными (ПКО) и рекомендуемой профессиональной (ПК) компетенциями:**

	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 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; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>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</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектонических структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в

	<p>профессиональной сфере;</p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - ХХI вв.; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПКО-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения;

	<ul style="list-style-type: none"> – свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом, – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией.
ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-2. Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – работать с объектами интеллектуальной собственности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента.

4. Подведение итогов практики

Результатом творческой практики является исполнение программ, подготовленных студентом в ходе реализации практики.

Аттестация по итогам творческой практики осуществляется выпускающей кафедрой на основе письменного отчета практиканта, утверждаемого руководителем практики и включающего сведения о месте и периоде прохождения практики, объем и описание выполненной работы и дневника практики.

Представление отчета и дневника о прохождении практики является частью промежуточной и итоговой аттестации студента. Результаты аттестации по творческой практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов.

5. Материально-техническое обеспечение практики.

Для проведения творческой практики необходимы специализированные учебные аудитории с роялями, пультами, стульями для проведения индивидуальных занятий по дирижированию, а также концертный зал для исполнения творческой программы.

Рекомендуемая литература

1. Айдаров Н Ж.Эдуард Францевич Направник и Мариинский театр его времени: автореф. дис. ... канд.искусствоведения : 17.00.02. - СПб., 2014.
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. Музикальная форма как процесс. 2-е изд. –Л., 1971.
5. Асафьев Б. О симфонической и камерной музыке. – Л., 1981.
6. Барсова И. Книга об оркестре. –М., 1969
7. Берлиоз Г. Дирижёр оркестра. –М., 1983.
8. Благодатов Г. История симфонического оркестра. –М., 1969.
9. Вальтер Б. О музыке и музицировании. - В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.1. –М., 1962.
10. Васина-Гроссман В.А. Музыка и поэтическое слово. –М., 1978.
11. Вопросы исполнительского искусства. – Новосибирск, 1973.
12. Вуд Г. О дирижировании. –М., 1958.
13. Гаук А.В. Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания. – М., 1975.
14. Гинзбург Л. Избранное. –М., 1981.
15. Гинзбург Л.О. О некоторых эстетических проблемах музыкального исполнительства. – В кн.: Эстетические очерки, вып.2. – М., 1967.
16. Головнева Н.И. Профессор Арнольд Михайлович Кац и его школа оперно-симфонического дирижирования; науч. ред. Б.А. Шиндин. - Новосибирск : [Б.и.], 2015.
17. Гончаренко С.С. Музыкальные формы в стихах. - Новосибирск, 2012.
18. Гончаренко С.С. Музыкальные формы в таблицах: Наглядное пособие по курсу анализа музыкальных произведений. Новосибирск, 2007.
19. Гуляницкая Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика). - М.: Языки славянской культуры, 2014.
20. Гуренко Е. Г. Что такое произведение искусства: эстетич. анализ. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
21. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика. Сб. статей. – М., 1975.
22. Друскин М.С. Пассионы и мессы И.С. Баха. – Л., 1976.
23. Дубравская Т.Н. Итальянский мадригал XVI века. - В кн.: Вопросы музыкальной формы, вып.2.-М., 1972.
24. Ержемский Г.Л. Дирижёру XXI века. Психолингвистика профессии. – СПб., 2007.
25. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. –М., 1988.
26. Ержемский Г.Л. Этюды к обретению дирижерского мастерства. Психомоторика внутреннего исполнительства. - СПб. : ДЕАН, 2014.
27. Как исполнять Баха. М.: Классика – XXI, 2006.
28. Как исполнять Бетховена. М.: Классика – XXI, 2005.
29. Как исполнять Гайдна. М.: Классика – XXI, 2007.

30. Как исполнять импрессионистов. М.: Классика – XXI, 2008.
31. Как исполнять Моцарта. М.: Классика – XXI, 2004.
32. Как исполнять Рахманинова. М.: Классика – XXI, 2007.
33. Как исполнять Шопена. М.: Классика – XXI, 2005.
34. Калошина Г. Особенности симфонизации монументального вокального сочинения в творчестве А.Онеггера 1920-х годов. - В кн.: Из истории зарубежной музыки, вып.3.- М., 1979.
35. Калужский В.М. Арнольд Кац – дирижёр и человек. – Новосибирск, 1994.
36. Кан Э. Элементы дирижирования. –М., 1980.
37. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М., 1972.
38. Клемперер О. Из воспоминаний о Г.Малере. - В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.3. –М., 1967.
39. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М., 1976.
40. Кондрашин К. Мир дирижёра. – Л., 1970.
41. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. – М., 1970.
42. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. – Л., 1979.
43. Корыхалова Н.П. Музыкально - исполнительские термины: Возникновение, развитие значений и их оттенки, использование в разных стилях. – СПб.: Композитор, 2000.
44. Лайнсдорф Э. В защиту композитора. –М., 1988.
45. Лебрехт Н. Маэстро миф. «Классика – XXI». 2007
46. Ливанова Т.Н. Музыкальная драматургия И.С.Баха и её исторические связи. Ч.2. –М., 1980.
47. Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. – М., 1978.
48. Малер. Г. Письма. Воспоминания. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика. Сб. статей. – М., 1975.
49. Малько Н.А. Воспоминания. Статьи. Письма. – Л., 1972.
50. Михеева Л.Э. Направник. – М., 1985.
51. Мусин И.А. Язык дирижёрского жеста. –М., 2006
52. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1965.
53. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. - М., 2003.
54. Направник В. Э.Ф. Направник и его современники. –М., 1991.
55. Пазовский А. Дирижёр-певец. –М., 1959.
56. Пазовский А. Записки дирижёра. –М., 1966.
57. Покровский Б. Б.А. Покровский ставит советскую оперу. –М, 1989.
58. Покровский Б. Размышление об опере. –М., 1979. 48. Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. Избранные статьи. Вып.1.- М., 1979
59. Попков А. Д. Формирование коммуникативной компетентности дирижера-хормейстера в процессе обучения в вузе: Автореф. дис... канд. пед. наук. – Краснодар, 2009.
60. Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. Избранные статьи. Вып.1.- М., 1979
61. Рахлин Н. Наташа Рахлин: Статьи. Интервью. Воспоминания. –М., 1990.
62. Робинсон П. Кааян. –М., 1981.
63. Рождественский Г. Дирижёрская аппликатура. –Л., 1974.
64. Рождественский Г. Мысли о музыке. – М., 1975.

65. Рождественский Г. Преамбулы. –М., 1989.
66. Рыцарь хорового belcanto. Воспоминания о Григории Сандлере /сост..Е.Г. Родионова. СПб., 2011.
67. Свизьянов А. Дирижёрское выражение музыкальных элементов и и стилей. «Исеть» 1997.
68. Скребков С.С. Избранные статьи. – М., 1980.
69. Соболева Н.А. Художественно-невербальная коммуникация и ее преломление в дирижерском исполнительстве: автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02. - СПб., 2013.
70. Современные дирижёры. –М., 1969.
71. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века:. Учеб. пособие. – М., 2004.
72. Сорокина Т. С. Взаимодействие принципов музыкального формообразования: Учеб. пособие. – Новосибирск, 2007.
73. Сохор А. Музыка как вид искусства. 2-е изд.- М., 1970.
74. Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке. М., 1968.
75. Сохор А.Н. Музыкальная драматургия вокально-симфонических произведений Г.В.Свиридова. - В кн.: Музыкальный современник. 57. –СПб., 2007. – СПб., 2007.
76. Тарасов Л. М. Искусство Артуро Тосканини. –Л., 1974.
77. Тилес Б. Дирижёр в оперном театре. –М., 1974.
78. Тосканини А. - В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. - Вып. 6. - М., 1971.
79. Федоров М. В. Дирижерская интерпретация музыкального произведения (генезис и эволюция): Автореф. дис... д-ра искусствоведения. – Ростов н/Д, 2011.
80. Фиденко Ю.Л. Музыкально-литургическая практика католических приходов азиатской части России на рубеже XX-XI веков: моногр. СПб : Книжный дом, 2015.
81. Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. –Л., 1976.
82. Фомин В. Старейший русский симфонический оркестр. –Л., 1982.
83. Форкель И.Н. О жизни, искусстве и о произведениях И.С. Баха. «Классика – XXI». 2008.
84. Холопова В.Н. Феномен музыки. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 384 с.
85. Шнитке А. Заметки об оркестровой полифонии в Четвёртой симфонии Д.Шостаковича. - В кн.: Музыка и современность. Вып. 4. –М., 1966.
86. Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения С.Прокофьева/ - В кн.: Музыка и современность. Вып. 8. –М., 1974.
87. 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 произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов (фонотека).

2. Видеозаписи струнных конкурсов и фестивалей, проведенных в НГК (фонотека).
3. Записи открытых уроков и мастер-классов (фонотека).

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.nsmlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политеатральная 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.nsmlinka.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.