

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

Кафедра дирижирования

УТВЕРЖДЕН

на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.

Председатель Ученого совета

_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

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

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

**Квалификация:
«Дирижер академического хора. Преподаватель»**

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 5 лет

Разработчик:
Юдин И.В., Народный артист РФ, доцент

Редактор:
Смирнова М.Ю., начальник методического отдела

Новосибирск 2022

1. Общие положения

Программа государственного экзамена «Исполнение концертной программы» по разделу «Дирижирование оперным (музыкальным) спектаклем» для обучающихся по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) (М., 2017) и Основной профессиональной образовательной программой высшего образования (Новосибирская государственная консерватория, 2019).

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится с целью определения качественного уровня освоения компетенций выпускником, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в ассистентуре-стажировке. Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускника, полностью соответствуют основной профессиональной образовательной программе высшего образования (ОПОП ВО).

2. Требования к уровню подготовки студента

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускник, освоивший ОПОП ВО, может осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования; научных исследований);

04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; культурно-просветительской деятельности; художественно-творческой деятельности).

При прохождении ГИА в виде государственного экзамена «Исполнение концертной программы» по данной форме выпускник демонстрирует результаты обучения по дисциплинам «Дирижирование», «Дирижерское исполнительское искусство».

«Исполнение концертной программы» призвана выявить уровень сформированности у выпускника следующих компетенций:

ОПК-1. Способен применять музыкально- теоретические и музыкально-	Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили
--	---

<p>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>западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и

	<p>баса;</p> <ul style="list-style-type: none"> – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
<p>ПКО-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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.
<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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

<p>м хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; – техникой оркестрового голосования, навыками оркестрового мышления.
<p>ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности); <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой исполнительского анализа партитур.

В целом на ГИА выпускник должен продемонстрировать:

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

дирижерского жеста, дирижерских схем, методики работы с исполнительским коллективом; значительного репертуара;

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

3) **владение** профессиональной лексикой, профессиональным понятийным аппаратом в области истории, теории музыки и искусства дирижирования, методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; навыками переложения музыки для хорового коллектива; навыками аранжировки музыкальных произведений для различных инструментальных или вокальных составов; навыками педагогической деятельности; сценическим артистизмом.

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

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

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

4. Примерные программы

Первый вариант:

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

Второй вариант:

1. Бородин «Князь Игорь» (фрагменты)

Третий вариант:

1. Моцарт «Реквием» (фрагменты)

Четвертый вариант:

1. Мусоргский «Борис Годунов» (фрагменты)

Пятый вариант:

1. Стравинский «Свадебка»

Шестой вариант:

1. Рахманинов «Весна»

5. Список рекомендуемой литературы

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

26. Калужский В.М. Арнольд Кац – дирижёр и человек. – Новосибирск, 1994.
27. Кан Э. Элементы дирижирования. –М., 1980.
28. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М., 1972.
29. Клемперер О. Из воспоминаний о Г.Малере. - В кн.: Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.3. –М., 1967.
30. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М., 1976.
31. Кондрашин К. Мир дирижёра. – Л., 1970.
32. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. – М., 1970.
33. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. – Л., 1979.
34. Корыхалова Н.П. Музыкально - исполнительские термины: Возникновение, развитие значений и их оттенки, использование в разных стилях. – СПб.: Композитор, 2000.
35. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку. «Классика – XXI». 2007
36. Ливанова Т.Н. Музыкальная драматургия И.С.Баха и её исторические связи. Ч.2. –М., 1980.
37. Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. – М., 1978.
38. Малер. Г. Письма. Воспоминания. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика. Сб. статей. – М., 1975.
39. Малько Н.А. Воспоминания. Статьи. Письма. – Л., 1972.
40. Михеева Л.Э. Направник. – М., 1985.
41. Мусин И.А. Язык дирижёрского жеста. –М., 2006
42. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1965.
43. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. - М., 2003.
44. Направник В. Э.Ф. Направник и его современники. –М., 1991.
45. Пазовский А. Записки дирижёра. –М., 1966.
46. Покровский Б. Б.А. Покровский ставит советскую оперу. –М, 1989.
47. Покровский Б. Размышление об опере. –М., 1979.
48. Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. Избранные статьи. Вып.1.- М., 1979
49. Рождественский Г. Дирижёрская аппликатура. –Л., 1974.
50. Рождественский Г. Мысли о музыке. – М., 1975.
51. Рыцарь хорового belcanto. Воспоминания о Григории Сандлере /сост..Е.Г. Родионова. СПб., 2011.
52. Свизьянов А. Дирижёрское выражение музыкальных элементов и и стилей. «Исеть» 1997.
53. Скребков С.С. Избранные статьи. – М., 1980.
54. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века:. Учеб. пособие. – М., 2004.
55. Сорокина Т. С. Взаимодействие принципов музыкального формообразования: Учеб. пособие. – Новосибирск, 2007.
56. Сохор А.Н. Музыкальная драматургия вокально-симфонических произведений Г.В.Свиридова. - В кн.: Музыкальный современник.
57. –СПб., 2007.

58. Тарасов Л. М. Искусство Артуро Тосканини. –Л., 1974.
59. Тилес Б. Дирижёр в оперном театре. –М., 1974.
60. Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. –Л., 1976.
61. Фомин В. Старейший русский симфонический оркестр. –Л., 1982.
62. Форкель И.Н. О жизни, искусстве и о произведениях И.С. Баха. «Классика – XXI». 2008.
63. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства СПб., 2000.
64. Яворский Б.Л. Воспоминания, Статьи. Переписка. Т.1. 3-е изд. – М., 1972.

Учебные пособия

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

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.nslinka.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.nslinka.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.