

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

Дирижерское исполнительское искусство **рабочая программа дисциплины (модуля)**

Специальность 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
Специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»

Форма обучения: Очная
Факультет: Дирижерский факультет
Кафедра: Кафедра дирижирования

Контроль:
зачет с оценкой 9

Распределение часов

Семестр	9(5.1)	Итого
Вид занятий	УП	УП
Контрольные часы	0,5	0,5
Контактная работа	34	34
Сам. работа	73,5	73,5
Итого	108	108

Программу составил(и):
доц., Париман А.А.; доц., Юдин И.В. _____

Рецензент(ы):
проф., Рудзей Е.В. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
специалитет по специальности 53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (приказ Минобрнауки России от
16.11.2017 г. № 1119)

составлена на основании учебного плана:
Специальность 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором
Специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»

утвержденного учёным советом вуза от 29.08.2025 протокол № 1.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.19

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.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

ОПК-1.1: 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 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;

ОПК-1.2: Уметь: – 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;

ОПК-1.3: Владеть: – 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.

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

ПК-3.1: Знать: – обширный концертный репертуар для оркестровых коллективов организаций дополнительного образования детей и взрослых; – теоретические основы менеджмента в сфере музыкального искусства и образования;

ПК-3.2: Уметь: – формировать концертную программу в зависимости от тематики мероприятия и исполнительских возможностей коллектива; – осуществлять работу, связанную с организационно-производственной структурой концертных и театральных организаций, различных агентств, а именно: обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-культурное и финансовое планирование, проектирование и маркетинг в музыкально-театральных и концертных организациях;

ПК-3.3: Владеть: – навыками работы с творческим коллективом и солистами; – навыками практического применения знаний в области организации менеджмента в сфере искусства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
Раздел 1	9 семестр		
1. 1	Что такое «дирижирование». История возникновения/Лек/	9	6
1. 2	Что такое «дирижирование». История возникновения/СР/	9	6
1. 3	Дирижирование в эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.)/Лек/	9	4
1. 4	Дирижирование в эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.)/СР/	9	8
1. 5	Дирижёрское искусство на рубеже XVIII - XIX вв./Лек/	9	4
1. 6	Дирижёрское искусство на рубеже XVIII - XIX вв./СР/	9	10
1. 7	Дирижирование в эпоху романтизма/Лек/	9	2
1. 8	Дирижирование в эпоху романтизма/СР/	9	10

1. 9	Западно-европейское дирижёрское искусство XX века./Лек/	9	4
1. 10	Западно-европейское дирижёрское искусство XX века./СР/	9	10
1. 11	История формирования традиций отечественного симфонического, хорового исполнительства. Дирижерская деятельность отечественных композиторов и музыкантов XIX- начала XX века./Лек/	9	4
1. 12	История формирования традиций отечественного симфонического, хорового исполнительства. Дирижерская деятельность отечественных композиторов и музыкантов XIX- начала XX века./СР/	9	10
1. 13	Зарождение советской школы дирижирования. Развитие отечественного симфонического исполнительства второй половины XX века. /Лек/	9	4
1. 14	Зарождение советской школы дирижирования. Развитие отечественного симфонического исполнительства второй половины XX века. /СР/	9	10
1. 15	Современный взгляд на дирижёрскую профессию. Симфонические и хоровые коллективы России. Дирижёр в оперном театре. Дирижёр и режиссёр. Хоровые коллективы России./Лек/	9	6
1. 16	Современный взгляд на дирижёрскую профессию. Симфонические и хоровые коллективы России. Дирижёр в оперном театре. Дирижёр и режиссёр. Хоровые коллективы России./СР/	9	9,5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Проверка промежуточного уровня - итоговый зачет по дисциплине в 9 семестре

1. Требования к зачету

На зачете требуется ответить на следующие вопросы:

1. Возникновение и развитие дирижёрской профессии (история, поэтапное развитие в мировой музыкальной культуре);
2. Этапы становления дирижёрской профессии;
3. Зарождение дирижёрской системы (фамилия);
4. Рождение самостоятельного дирижёрского искусства (период, фамилии);
5. Первые дирижёры – профессионалы;
6. Искусство дирижирования XX век. Немецкая дирижёрская школа (фамилии);
7. Главный дирижёр Европы XX век (фамилия);
8. Современные дирижёры Запада (фамилии);
9. Зарождение советской дирижёрской школы (фамилии);
10. Современный этап развития дирижёрской профессии (Россия) (фамилии);

11. Учитель многих Российских дирижёров (фамилия).

5.2. Фонд оценочных средств

Оцениваемые компоненты текущего контроля/аттестации

уровень аналитических представлений, умение обобщать и конкретизировать в своих ответах материал курса; 50%
полнота и точность раскрытия проблематики вопроса в устном ответе 50%

Зачетно-экзаменационные критерии оценки

Оценка студента по дисциплине «Дирижерское исполнительское искусство» на зачете выставляется по результатам подготовленного ответа на вопросы по пройденному материалу. Ответы студента оцениваются по пятибалльной системе.

Оценка «5» (отлично) выставляется, если он:

- глубоко, осмысленно, в полном объеме усвоил материал по теме курса, излагает его используя грамотную терминологию, изучил рекомендуемую литературу, способен к самостоятельному анализу и оценке проблемных ситуаций;
- свободно владеет понятиями, определениями, терминами;
- умеет анализировать и выявлять взаимосвязь вопросов курса с другими теоретическими дисциплинами;
- умеет творчески применять теоретические знания при решении практических ситуаций;
- продемонстрировал правильное использование предметной терминологии;
- показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе учёбы, собственной профессиональной деятельности.

Оценка «4» (хорошо) выставляется студенту, если он:

- полно раскрыл избранную проблематику теоретического вопроса, изучил рекомендуемую литературу;
- умеет установить взаимосвязь вопросов, затрагиваемых в теоретической работе, с другими областями знаний;
- применяет теоретические знания на практике;
- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие содержание ответа по существу вопроса, легко исправимые с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется если студент:

- обнаруживает понимание основных положений излагаемого материала, однако наблюдается значительная неполнота знаний;
- владеет материалом в пределах общей проблематики курса, знает основные понятия и определения;
- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и профессиональной деятельности;
- способен разобраться в конкретной практической ситуации.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент:

- не может дать правильный ответ, нет чётких определений, понятий;
- ответ содержит грубые ошибки в определении понятий;
- показал неумение работать с документами, источниками информации;
- показал значительные пробелы в знании основного материала по заявленной проблематике;
- не может разобраться в конкретной практической ситуации;
- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным объемом знаний;
- отказался отвечать.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Айдаров Надим Жавдетович Эдуард Францевич Направник и Мариинский театр его времени: автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02. - СПб., 2014. - 26 с.
2. Головнева Нина Ивановна Профессор Арнольд Михайлович Кац и его школа оперно-симфонического дирижирования: - Новосибирск: [Б.и.], 2015. - 151 с.
3. Ержемский Георгий Львович Этюды к обретению дирижерского мастерства. Психомоторика внутреннего исполнительства: - СПб.: ДЕАН, 2014. - 130 с.
4. Задерацкий Всеволод Всеволодович Век XX. Звуковые контуры времени. Музыкальные идеи и образы минувшего века: - М.: Музыка, 2014. - 574 с
5. Линючева Елена Павловна Хоровое творчество Гии Канчели : жанрово-стилевые и содержательные аспекты: автореф. дис... канд. искусствоведения : 17.00.02. - Ниж. Новгород, 2011. - 23 с.
6. Мальцева Анастасия Александровна Музыкально-риторические фигуры Барокко: проблемы методологии анализа (на материале лютеранских магнификатов XVII века): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения : 17.00.02. - Новосибирск: [б.и.], 2013. - 22 с.
7. Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки Актуальные проблемы теории музыки, современной композиции и исполнительства: сборник материалов Международной научно-практической конференции, 18-19 ноября 2013 года. - Новосибирск: НГК им. М. И. Глинки, 2014. - 245 с.
8. Потапов Сергей Иванович Хор в творчестве Эдисона Денисова: автореф. дис... канд. искусствоведения : 17.00.02. - М., 2011. - 29 с.
9. Рогачева Юлия Михайловна Г.Я. Ломакин и отечественная хоровая культура: автореф. дис... канд. искусствоведения : 17.00.02. - М., 2013. - 26 с.
10. Холопова В. Н. Феномен музыки [Электронный ресурс]: монография. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 384 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230073>

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Университетская библиотека»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»» № 010/2011-М от 08.02.2011.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Университетская библиотека»	https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub	БД
Информационная система «Музыкальная культура Сибири»	https://www.media-nsglinka.ru/	БД
Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме	http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp	БД
Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)]	https://imslp.org/wiki/Main_Page	БД
Научная электронная библиотека eLibrary.ru	https://elibrary.ru	ИСС
Справочная система электронного каталога библиотеки	http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp	ИСС

Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки	http://www.rsl.ru	ИСС
Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки	http://www.nlr.ru	ИСС
Электронный федеральный портал «Российское образование»	http://www.edu.ru/	ИСС

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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, знакомиться с 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.