

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История дирижерского искусства

Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Дирижер оперно-симфонического оркестра.

Преподаватель.

Форма обучения – **очная, заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

**Нальчик
2023**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «История и теория дирижирования» - дать сведения по истории и теории дирижирования, показать историческую обусловленность развития искусства дирижирования, а также систематизировать и обобщить знания теоретических основ дирижирования.

Задачи курса: раскрыть историческую последовательность развития дирижирования как исполнительского искусства; дать теоретические основы «дирижерской кухни».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- 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).

- Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-9).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв., принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;

Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные

музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива;

Владеть: профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и возможностей творческого коллектива; представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		6
Аудиторные занятия		34		
Самостоятельная работа		74		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		6
Аудиторные занятия		10		
Самостоятельная работа		98		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Раздел I Введение в предмет	4	14	
2.	Раздел II	10	20	

	Основные этапы развития Дирижерского искусства зарубежных стран.			
3.	Раздел III Отечественное дирижерское искусство XIX – первой половины XX вв.	10	20	
4.	Раздел IV Отечественное дирижерское искусство второй половины XX в.	10	20	
	Итого: 108**	34	74	Зачет

** в том числе контактная работа — 36 час. – практические занятия, зачет, экзамен.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Раздел I Введение в предмет	6	52	
2.	Раздел II Основные этапы развития Дирижерского искусства зарубежных стран.			
3.	Раздел III Отечественное дирижерское искусство XIX – первой половины XX вв.	4	46	
4.	Раздел IV Отечественное дирижерское искусство второй половины XX в.			
	Итого: 108**	10	98	Зачет

** в том числе контактная работа — 12 час. – практические занятия, зачет, экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел I

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1. Истоки коллективного музицирования, способы музыкального управления и их эволюция.

Нерасчлененное искусство Древнего мира. Обрядово-бытовой характер музицирования. Неотделимость создания музыки от ее исполнения. Музыка в эпоху Античности. Древнегреческая трагедия - чудо художественного синтеза разных видов искусства. Первые опыты управления коллективным музицированием в эпоху Античности.

Шумовой и жестовый способы управления. *Орхестра* и *корифей* в Древней Греции. *Батута* в Древнем Риме. *Хейрономия* как средство музыкального руководства в эпоху Средневековья. Ансамблевое исполнение и управление им в практике странствующих музыкантов. Зарождение функциональной гармонии и как следствие того, появление инструментальной музыки и зарождение оркестровой культуры в эпоху Возрождения. Появление оперы. Капеллы и *капельмейстеры*. Новые формы и жанры концертного музицирования в эпоху Барокко. Постепенное разделение оркестров на оперные и концертные. *Бассо-континуо* как центр управления музыкальным коллективом. Совмещение дирижирования с игрой на каком-либо музыкальном инструменте. Практика *двойного дирижирования* в опере и крупных вокальноинструментальных коллективах. Постепенное освобождение капельмейстера от игры в оркестре на рубеже XVIII - XIX столетий. Появление *дирижерской палочки* в 20-х годах XIX века. Окончательное утверждение функций капельмейстера как руководителя коллектива музыкантов и репетиционно-концертного процесса.

Тема 1.2. Музыкальный руководитель барочного оркестра. Дирижирование в XVIII веке.

Семинар по работам: *Кванц И.* - «Опыт наставления по игре на поперечной флейте», *Юнкер К.* - «Некоторые важнейшие обязанности капельмейстеров».

Раздел II

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Тема 2.1. Рождение новой школы дирижирования - симфонического исполнительства в XIX веке.

Эпоха романтизма - пора становления профессии дирижера в ее современном понимании. Исполнительская (дирижерская) деятельность великих композиторов - К. Вебера, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, Р. Вагнера, Ф. Листа и др. Постепенная «объективизация» их дирижерского репертуара за счет музыки других авторов. Становление концертно-филармонического дела в Европе. Формирование оркестров; профессионализация оркестровых музыкантов - углубление освоения и совершенствования техники исполнения на каждом инструменте. Появление гастрольной практики в деятельности дирижера и как следствие этого более высокие требования к профессионализму руководителя. Процесс разделения руководителей оркестра на дирижирующих композиторов и собственно дирижеров, - представителей исключительно ответственной и значительной профессии, требующей специальной подготовки, специальных для этого музыкальных данных и достойной именоваться Искусством. Начало обмена опытом, связанное с расширением гастрольной практики. Появление специальной литературы по проблемам оркестра и дирижирования.

Тема 2.2. Музыкальная мысль XIX века о теории, практике и эстетике дирижирования.

Семинар по книгам и статьям: *Берлиоз Г.* - «Дирижер оркестра», «Мемуары», *Вагнер Р.* - «О дирижировании», *Лист Ф.* - «Письмо о дирижировании», *Шюнеман Г.* - «О Листе», *Шуман Р.* - «Франц Лист», *Зилоти А.* - «Мои воспоминания о Листе».

Тема 2.3. Западные дирижеры рубежа XIX - XX столетий.

Создание новых постоянно действующих оркестров и концертных обществ. «Концерты Колонна» и «Концерты Ламуре» во Франции. «Променад-концерты» в Англии. Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства первых профессиональных дирижеров Г. фон Бюлова и А. Никиша. Деятельность А. Никиша в

Gewandhausorchester u Berliner Philharmoniker. П.И. Чайковский об искусстве А. Никиша. Появление большого количества новых симфонических оркестров в Америке на рубеже XIX - XX столетий. Дирижерская деятельность Г. Малера и Р. Штрауса в *Wiener Staatsoper*, в *Wiener Philharmoniker* и в качестве концертирующих дирижеров. Прослушивание (просмотр) архивных записей.

Тема 2.4. Музыкальная мысль конца XIX - начала XX столетий о дирижировании.

Семинары по книгам и статьям: «Артур Никиш и русская музыкальная культура. Воспоминания. Письма. Статьи», *Малер Г.* - «Письма. Воспоминания», *Штраус Р.* - «Замечания к исполнению симфоний Бетховена», «Десять «золотых» правил, записанных в альбом молодому дирижеру», *Вейнгартнер Ф.* - «О дирижировании», «Исполнение классических симфоний: советы дирижерам», *Лазер А.* - «Современный дирижер», *Кан-Шнейер Р.* - «Руководство по дирижированию», *Гинзбург Л.* - «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования».

Тема 2.5. Дирижерское искусство Германии XX века.

Ведущие оркестровые и музыкально-театральные коллективы Германии прошлого и современности. Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства Б. Вальтера, В. Фуртвенглера и О. Клемперера. Творческая деятельность Б. Вальтера в Германии и США. В. Фуртвенглер на постах художественного руководителя *Gewandhausorchester*, *Wiener Philharmoniker* и *Berliner Philharmoniker*. Творческая деятельность О. Клемперера в Германии и Лондонском оркестре *Philharmonia*. Педагогическая деятельность Г. Шерхена и ее влияние на развитие отечественного дирижерского искусства. Г. Караян и К. Бем - два полюса художественного мировоззрения в дирижерском исполнительстве второй половины XX века. Г. Караян - создатель массовой «индустрии» классической музыки, сторонник коммерческого подхода к искусству. Жизненный и творческий путь Г. Караяна и его дирижерская деятельность на постах художественного руководителя *Berliner Philharmoniker* и Зальцбургского пасхального фестиваля. К. Бем - «рыцарь» подлинного искусства. Творческая биография К. Бема. Его дирижерская деятельность в оперных театрах и оркестрах Австрии и Германии. Просмотр видеозаписей.

Тема 2.6. Немецкая музыкальная мысль XX века о дирижировании.

Семинар по книгам: «Беседы с Отто Клемперером», *Клемперер О.* - «Воспоминания», *Вальтер Б.* - «О музыке и музицировании», «Тема с вариациями», *Фуртвенглер В.* - «Из литературного наследия», *Шерхен Г.* - «Учебник дирижирования», *Гинзбург Л.* - «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования», «Дирижерское исполнительство. Практика, теория, эстетика».

Тема 2.7. Дирижерское искусство Италии XX века.

Ведущие оркестровые и музыкально-театральные коллективы Италии прошлого и современности. А. Тосканини - дирижер-легенда. Жизненный и творческий путь. Характеристика исполнительского искусства маэстро и его репертуар. Творческая деятельность А. Тосканини в Италии (в частности, в театре *La Scala*) и в Америке (в Нью-Йоркском филармоническом и NBC оркестрах). Участие в Байрейтском и Зальцбургском музыкальных фестивалях. Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства К. М. Джулини, К. Аббадо и Р. Мути. Значение творчества этих дирижеров для художественного облика театра *La Scala*. Дирижерская деятельность К.М. Джулини в Европе и на посту художественного руководителя Лос-анжелесского филармонического оркестра. К. Аббадо на постах художественного руководителя Лондонского симфонического оркестра и *Berliner Philharmoniker*. Дирижерская деятельность Р. Мути на

постах художественного руководителя *Philharmonia* и Филадельфийского оркестра. Просмотр видеозаписей.

Тема 2.8. Дирижерское искусство Англии XX века.

Ведущие оркестровые и музыкально-театральные коллективы Англии прошлого и современности. Оркестрово-исполнительская культура Англии в первой половине XX века. Променад-концерты. Глайнборнский оперный фестиваль. Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства Т. Бичема, А. Боулта, Г. Вуда и А. Коутса. Просмотр видеозаписей.

Тема 2.9. Английская музыкальная мысль XX века о дирижировании.

Семинар по книгам: *Боулт А.* - «Мысли о дирижировании», *Вуд Г.* - «О дирижировании», *Гинзбург Л.* - «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования».

Тема 2.10. Дирижерское искусство Франции XX века.

Ведущие оркестровые и музыкально-театральные коллективы Франции прошлого и современности. Оркестрово-исполнительская культура Франции в первой половине XX века. Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства Э. Ансерме, Ш. Мюнша, П. Монте, И. Маркевича и др. Творческие тандемы Э. Ансерме и П. Монте с И.Ф. Стравинским. Исполнительская деятельность Ш. Мюнша во Франции и США (на посту художественного руководителя Бостонского симфонического оркестра). Тесная творческая связь И. Маркевича с русской музыкальной культурой. Влияние педагогических принципов И. Маркевича на развитие отечественной дирижерской школы. Просмотр видеозаписей.

Тема 2.11. Французская музыкальная мысль XX века о дирижировании.

Семинар по книгам: *Ансерме Э.* - «Беседы о музыке», «Статьи о музыке и воспоминания», *Мюниш Ш.* - «Я - дирижер», *Маркевич И.* - «Органный пункт», «Беседы с Игорем Маркевичем», *Гинзбург Л.* - «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования».

Тема 2.12. Дирижерское искусство США XX века.

Ведущие оркестровые и музыкально-театральные коллективы США прошлого и современности. Оркестрово-исполнительская культура США в первой половине XX века. Ведущие оркестры страны и их руководители. Метрополитен-опера. Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства Л. Стоковского, Ю. Орманди, Д. Сэлла Дж. Шолти и др. Л. Стоковский - инициатор и участник самых смелых и новаторских экспериментов в оркестровом исполнительстве и поиске новых форм приобщения более широких слоев публики к классической музыке. Дирижерская деятельность Ю. Орманди в Филадельфийском оркестре. Творческий союз дирижера и оркестра с С. Рахманиновым. Деятельность Д. Сэлла на посту художественного руководителя Кливлендского оркестра. Дирижерская деятельность Дж. Шолти на посту художественного руководителя Чикагского симфонического оркестра. Д. Ливайн - музыкальный руководитель Метрополитен-опера. Концертные выступления дирижера. Просмотр видеозаписей.

Тема 2.13. Дирижерское искусство зарубежных стран на современном этапе.

Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства Дж. Шолти и К. Клайбера. Дирижерская деятельность Дж. Шолти в Европе и на посту художественного руководителя Чикагского симфонического оркестра. «Не много, но многое...» или «Как последний раз в жизни.» - творческие принципы маэстро К. Клайбера. Деятельность дирижера в Баварской государственной опере, выступления с другими европейскими коллективами.

Биографии и характеристики композиторского творчества и исполнительского

искусства Л. Бернштейна и П. Булеза. Л. Бернштейн - «гражданин мира», неутомимый популяризатор и пропагандист классической музыки. Дирижерская деятельность Л. Бернштейна на посту художественного руководителя Нью-йоркского филармонического оркестра и в других коллективах Европы и США. П. Булез - пропагандист Новой музыки и тонкий интерпретатор классики XX века. Дирижерская деятельность П. Булеза в качестве художественного руководителя *Ensemble InterContemporain* и в ведущих музыкальных коллективах Европы и США. И.Ф. Стравинский о Л. Бернштейне и П. Булезе.

Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства Л. Маазеля, К. Дэвиса и К. Мазура. Деятельность Л. Маазеля в качестве художественного руководителя Кливлендского оркестра и Национального оркестра Франции. К. Дэвис - главный дирижер оркестра Баварского радио и Лондонского симфонического оркестра. К. Мазур и советские музыканты, гастрольные дирижеры в СССР. Годы бессменного руководства Лейпцигским *Gewandhausorchester*. Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства Б. Хайтинка и Д. Ливайна. Деятельность Б. Хайтинка в качестве музыкального руководителя Covent Garden и главного дирижера Амстердамского Concertgebouworkest.

Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства С. Озавы и З. Меты. С. Озава - художественный руководитель Бостонского симфонического оркестра и Тэнглвудского музыкального фестиваля. Дирижерская деятельность З. Меты на посту Израильского филармонического оркестра. Просмотры видеозаписей.

Раздел III

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ДИРИЖЕРСКОЕ ИСКУССТВО XIX И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКОВ

Тема 3.1. Истоки дирижерского искусства в России. Русские композиторы-дирижеры XIX века.

Ратное дело и церковное хоровое пение как истоки дирижерского искусства в России. Традиции народного инструментального исполнительства. Становление оркестрового исполнительства в России в эпоху Петровских преобразований. Полковые *немецкие хоры* (оркестры), музыкальное рекрутство. Крепостные музыкальные и драматические театры, в которых важная роль принадлежала музыке и оркестру. Культ итальянской оперы в России, щедро поддерживаемый императорским двором. Первые русские профессиональные композиторы. М.И. Глинка об оркестре и о дирижировании.

Основание Русского музыкального общества. Бесплатная музыкальная школа. Открытие консерваторий в Петербурге и Москве. Императорские театры. Придворная певческая капелла. Придворный оркестр. Гастроли Г. Берлиоза, Р. Вагнера и других западных дирижеров в России. Встречи с русскими музыкантами и влияние на формирование традиций отечественной дирижерской школы. Первые русские композиторы-дирижеры - М.А. Балакирев, А.Г. Рубинштейн, К.А. Лядов, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков. Начало их педагогической деятельности в Петербургской и Московской консерваториях. Характеристика исполнительского искусства русских дирижеров XIX века. Дефицит дирижерского профессионализма на первых порах.

Тема 3.2. Русская музыкальная мысль XIX века о дирижировании.

Семинар по книгам и статьям: *Кюи Ц.* - «Избранные статьи», *Римский-Корсаков Н.* - «Летопись моей музыкальной жизни», «Эпидемия дирижерства», *Сидельников Л.* - «Чайковский - дирижер», *Стасов В.* - «Статьи о музыке».

Тема 3.3. Русские дирижеры рубежа XIX - XX веков.

Появление в России первых дирижеров-профессионалов. Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства Э.Ф. Направника, В.И. Сафонова, А.К. Глазунова, С.В. Рахманинов. Э.Ф. Направник - главный дирижер Мариинского театра и

первый исполнитель большинства русских опер. Дирижерская деятельность В.И. Сафонова и А.К. Глазунова. Первое исполнение Первой симфонии С.В. Рахманинова. Рахманинов - дирижер частных опер Мамонтова и Зимины. С.В. Рахманинов и Ф.И. Шаляпин.

Тема 3.4. Русские дирижеры начала XX века.

Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства А.И. Зилоти, С.А. Кусевицкого, К.С. Сараджева, Э.А. Купера. Просветительская деятельность А.И. Зилоти. Циклы концертов в Петербурге. С.А. Кусевицкий - дирижер-меценат, убежденный и страстный пропагандист нового русского искусства во всем мире. Контакты с современными композиторами. Исполнительская и педагогическая деятельность К.С. Сараджева, Э.А. Купера.

Тема 3.5. Русская музыкальная мысль начала XX века о дирижировании.

Семинар по книгам: *Астров А.* - «Деятель русской музыкальной культуры С.А. Кусевицкий», *Малько Н.* - «Рахманинов - дирижер», *Сараджев К.* - «Статьи, воспоминания», *Купер Э.* - «Статьи и воспоминания. Материалы».

Тема 3.6. Крупнейшие отечественные дирижеры первой половины XX века.

Влияние политических процессов на развитие искусства в СССР. Выезд из страны многих выдающихся музыкантов. Иностранные дирижеры и их влияние на состояние советского исполнительского искусства тех лет. «Железный занавес». Персимфанс. Организация новых симфонических оркестров в Москве, Ленинграде и других городах. Первые оркестры при радиокомитетах, концерты в прямом эфире. Творческие биографии и характеристики исполнительского искусства Н.А. Малько, А.В. Гаука, Н.С. Голованова, А.М. Пазовского, С.А. Самосуда и А.Ш. Мелик-Пашаева. Влияние изоляции СССР от внешнего мира на стиль и эстетику исполнительского искусства советских дирижеров первой половины XX века. Первый всесоюзный (и первый в мире) конкурс дирижеров в 1938 году. Его значение, творческие итоги и лауреаты.

Тема 3.7. Крупнейшие отечественные дирижеры первой половины XX века о своем искусстве.

Семинар по книгам и статьям: *Малько Н.* - «Воспоминания. Статьи. Письма», «Основы техники дирижирования», *Гаук А.* - «Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания современников», *Голованов Н.* - «Сборник статей и воспоминаний», *Пазовский А.* - «Дирижер и певец», «Записки дирижера», *Самосуд С.* - «Статьи. Воспоминания. Письма», *Мелик-Пашаев А.* - «Воспоминания. Статьи. Материалы», *Гинзбург Л.* - «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования».

Раздел IV

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ДИРИЖЕРСКОЕ ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Тема 4.1. Евгений Мравинский и Натан Рахлин.

Дирижеры-антиподы. Жизненные и творческие пути великих русских дирижеров Е.А. Мравинского и Н.Г. Рахлина. Характеристика их исполнительского искусства, методов и стилей работы с оркестром. Дирижерская деятельность Е.А. Мравинского - полвека (1938 -

1988)

преданного и беззаветного служения одному оркестру, в качестве художественного руководителя Заслуженного коллектива республики Академического симфонического

оркестра Ленинградской филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Н.Г. Рахлин - художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра СССР, Государственного симфонического оркестра Украины и Государственного симфонического оркестра Татарии. Педагогическая деятельность Е.А. Мравинского и Н.Г. Рахлина. Просмотр (прослушивание) записей.

Тема 4.2. Е. Мравинский и Н. Рахлин о дирижировании.

Семинар по книгам: «Натан Рахлин. Статьи. Воспоминания. Интервью», *Мравинский Е.* - «Дневники».

Тема 4.3. Московская дирижерская школа.

Традиции дирижерской педагогики в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Из истории кафедры оперно-симфонического дирижирования. Становление и развитие московской дирижерской школы. Творческие биографии, характеристика исполнительской и педагогической деятельности Н.П. Аносова, Л.М. Гинзбурга, К.П. Кондрашина и Б.Э. Хайкина. Ученики, преемники и последователи. Просмотр видеозаписей.

Евгений Светланов - дирижер-просветитель, выдающийся пропагандист русской музыки. Жизненный и творческий путь великого музыканта. Характеристика исполнительского искусства. Годы работы Е.Ф. Светланова в качестве художественного руководителя Государственного академического симфонического оркестра СССР - период небывалого взлета исполнительского мастерства и всемирной славы коллектива. Беспрецедентная в истории мирового исполнительского искусства запись полной Антологии русской симфонической музыки и всех симфоний Н.Я. Мясковского. Постановки и выступления Е.Ф. Светланова в Государственном академическом Большом театре СССР. Творческие контакты с зарубежными коллективами. Просмотр видеозаписей.

Тема 4.4. Н.П. Аносов, Л.М. Гинзбург, К.П. Кондрашин и Б.Э. Хайкин о дирижировании.

Семинар по книгам: *Аносов Н.* - «Литературное наследие. Переписка. Воспоминания», *Гинзбург Л.* - «Избранное. Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования», «Дирижерское исполнительство. Практика, теория, эстетика», *Кондрашин К.* - «Мир дирижера», «О дирижерском искусстве», «О дирижерском прочтении симфоний Чайковского», *Ражников В.* - «Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни», *Хайкин Б.* - «Беседы о дирижерском мастерстве».

Тема 4.5. Искусство Геннадия Рождественского.

«Геннадий Рождественский - дирижер или волшебник?» Творческая биография и характеристика исполнительского искусства великого дирижера. Г.Н. Рождественский в качестве художественного руководителя Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Государственного симфонического оркестра Министерства культуры СССР и других коллективов. Первые в России исполнения и записи циклов всех симфоний С.С. Прокофьева, А. Брукнера, А. Онеггерра, Б. Мартину, Р. Воан-Уильямса и других композиторов. Просветительская деятельность. Возрождение редко исполняемых или незаслуженно забытых шедевров. Творческие альянсы со многими выдающимися композиторами второй половины XX века. Премьеры новых сочинений. Зарубежная исполнительская деятельность. Г.Н. Рождественский - педагог. Ученики, преемники и последователи. Просмотр видеозаписей.

Тема 4.6. Г.Н. Рождественский о дирижировании.

Семинар по книгам Г.Н. Рождественского: «Дирижерская аппликатура», «Мысли о музыке», «Преамбулы», «Треугольники».

Тема 4.7. Петербургская (Ленинградская) дирижерская школа.

Традиции дирижерской педагогики в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Из истории кафедры оперно-симфонического дирижирования. Становление и развитие петербургской дирижерской школы. Творческие биографии, характеристика исполнительской и педагогической деятельности И.А. Мусина и Н.С. Рабиновича. Ученики, преемники и последователи. Просмотр видеозаписей.

Тема 4.8. И.А. Мусин и Г.Л. Ержемский о дирижировании.

Семинар по книгам: *Ержемский Г.* - «Психология дирижирования. Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом», «Дирижеру XXI века»; *Мусин И.* - «Техника дирижирования», «О воспитании дирижера. Очерки», «Язык дирижерского жеста».

Тема 4.9. Дирижерское исполнительство на современном этапе.

Наиболее устойчивые и перспективные тенденции в современном западном и отечественном дирижерском исполнительстве. «Узкая» и «широкая» стилистическая специализация современных дирижеров. Новые формы в оркестровом исполнительстве. Биографии и творческие портреты наиболее ярких и перспективных дирижеров рубежа XX - XXI столетий.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиа оборудования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы.

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «Музыкально-театральное искусство» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовку к контрольным работам;

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний **специалистов** по темам / разделам дисциплины.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с нотным текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде семинарского занятия, зачета.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Критерии оценивания компетенций на зачете следующие:

- Полный ответ на каждый вопрос билета; неполный ответ на вопросы билета, но раскрыты дополнительные вопросы – зачтено
- Неполученный ответ – не зачтено

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Афанасьева, А.А. История дирижерского исполнительства: учебное пособие / А.А. Афанасьева. - Кемерово : КемГИК, 2007. — 136 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://eJanbook.com/book/45974>

2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании: учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А.— Санкт-Петербург: Композитор, 2015. -56 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://eJanbook.com/book/63274>

Дополнительная литература:

1. Зайцева, Т. Творческие уроки М.А. Балакирева. Пианизм, дирижирование, педагогика. Исследовательские очерки: учебное пособие / Т. Зайцева. — Санкт-Петербург: Композитор, 2012. — 512 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://eJanbook.com/book/69641>

2. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство : учебное пособие / Л.А. Баренбойм.

- Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с.
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://eJanbook.com/book/103880>

3. Князева, Н.А. История исполнительства / Н.А. Князева. - Кемерово : КемГИК, 2010. — 36 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://eJanbook.com/book/46000>

Интернет-ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

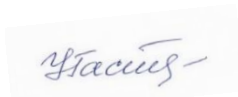
Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: доцент

Лакунов А.Ж.

Эксперт: доцент

Жапшueva Л.Х.