

Рабочая программа дисциплины

История дирижерского искусства

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование оперным и симфоническим оркестром»

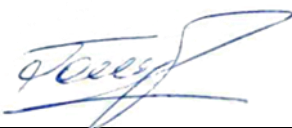
Направление подготовки
53.04.05 Искусство

Профиль
Дирижирование оперным и симфоническим оркестром

Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

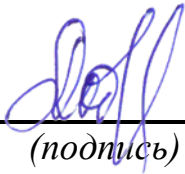
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.П. Зива

(расшифровка подписи)

Автор:

Рейн А.С., старший преподаватель кафедры оперно-симфонического дирижирования
РАМ им. Гнесиных

1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «История дирижерского искусства»:

подготовка профессионального музыканта, глубоко и разносторонне эрудированного в области истории, и теории искусства дирижирования.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов научных представлений об историческом пути развития дирижерского искусства;
- расширение кругозора и эрудиции студентов в вопросах истории и теории дирижирования;
- воспитание творческого отношения к исполнительской деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ПКО-1. Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности	<i>Знать:</i> - значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
	<i>Уметь:</i> — публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; — создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией.
--	--

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго года обучения (3 – 4 семестры).

Структура дисциплины «История дирижерского исполнительства» состоит из ряда связанных между собой звеньев, каждое из которых определяет конкретную форму работы студента. Таковыми являются:

- лекционные (мелкогрупповые) занятия;
- практические (семинарские) занятия;
- создание междисциплинарных связей на основе изучения учебного музыкального материала других дисциплин;
- самостоятельное изучение студентом тем данного курса.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	-	4
Аудиторные занятия		66		

4. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) 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 вокально-инструментальных 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 концертных 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. Променады-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», *Мюнш 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, гастрольный дирижер 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 Concertgebouwworkest.

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 Зимина. 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», *Рахников 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.

4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена в 4 семестре.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Истоки коллективного музицирования, способы музыкального управления и их эволюция.
2. Музыкальный руководитель барочного оркестра. Дирижирование в XVIII веке.
3. Рождение новой школы дирижирования – симфонического исполнительства в XIX веке.
4. Формирование романтического оркестра в 1-й четверти XIX в.
5. Западные дирижеры рубежа XIX – XX столетий.
6. Дирижерское искусство Германии XX века.
7. Дирижерское искусство Италии XX века.
8. Дирижерское искусство Англии XX века.
9. Дирижерское искусство Франции XX века.
10. Дирижерское искусство США XX века.
11. Дирижерское искусство зарубежных стран на современном этапе.
12. Истоки дирижерского искусства в России.
13. Русские композиторы-дирижеры XIX века.
14. Русская музыкальная мысль XIX века о дирижировании.
15. Русские дирижеры рубежа XIX – XX веков.
16. Крупнейшие отечественные дирижеры первой половины XX века.
17. Искусство Евгения Мравинского.
18. Московская дирижерская школа.

19. Искусство Евгения Светланова.
20. Искусство Геннадия Рождественского.
21. Петербургская дирижерская школа.
22. Крупнейшие отечественные дирижеры второй половины XX века.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература

1. Афанасьева, А.А. История дирижерского исполнительства: учебное пособие / А.А. Афанасьева. – Кемерово : КемГИК, 2007. — 136 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.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://e.lanbook.com/book/63274>

б) 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://e.lanbook.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://e.lanbook.com/book/103880>
3. Князева, Н.А. История исполнительства / Н.А. Князева. – Кемерово : КемГИК, 2010. — 36 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46000>

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Целью профессионального музыкального образования является воспитание всесторонне развитого специалиста. Студент за время обучения должен получить все необходимые навыки в области исполнительского искусства, которые могут быть востребованы в его последующей практической деятельности. Студентам следует обращать особое внимание на контекстную взаимосвязь всех, полученных в ходе освоения данного курса, сведений по истории исполнительского и, в частности, дирижерского искусства. При этом необходимо помнить,

что наиболее полное и яркое представление о творческой личности того или иного дирижера или определенного этапа развития дирижерского искусства дают конкретные литературные и документальные источники.

Чрезвычайно значимым достоинством будущего специалиста является также профессионально грамотная речь, в связи с чем, с самого начала изучения дисциплины надо стремиться к освоению и последующему использованию необходимого объема терминов, в том числе и на иностранных языках. Важнейшее качество самостоятельной работы студента – умение выявлять межпредметные связи, проводить определенные параллели, углубляя и дополняя, таким образом, знания по разным дисциплинам.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Актуальность её связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за его профессиональным ростом;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения.

Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий психологические особенности и художественные предпочтения формирующегося музыканта.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается необходимый теоретический материал, но и легче воспитывается профессиональная компетентность. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать принцип наименьшей затраты энергии, минимальной утомляемости и наибольшей продуктивности в работе. Проблема количества и качества занятий должна решаться индивидуально, но в любом случае приоритетной остаётся проблема качества самостоятельных занятий.

Для сохранения энергии и творческого тонуса исполнителя следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. Объём самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-личностных характеристик обучающегося: возраста, физических данных, конкретных задач данной стадии обучения, других факторов.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

В некоторых случаях необходима «превышающая» нагрузка, позволяющая добиться стабильности и уверенности в овладении материалом музыкального сочинения. По этим соображениям следует предпочесть не «жесткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий; в частности – чередовать порядок и последовательность работы над изучаемым материалом. Следует обращать внимание студента на необходимость самоконтроля при домашних занятиях.

К распространённым методическим просчётам относится шаблонность схемы домашних занятий. Преодолеть эту ошибку можно, практикуя моделирование домашних занятий непосредственно на уроке с педагогом, вводя различия в порядок самостоятельных занятий в соответствии с этапами работы над конкретными темами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основной целью курса является становление творческого и самостоятельного музыкального мышления студента.

В процессе обучения, преподавателю следует опираться на творческое понимание значения понятия «*метод преподавания*». На занятиях работу следует строить так, чтобы студент как можно раньше осознал, что главной целью обучения, основанного на приобретении определенного комплекса знаний и умений под руководством педагога, является пробуждение его познавательных и творческих сил, формирование интеллектуальной и эмоциональной инициативы, становления профессионально-значимых качеств.

Необходимо, чтобы учебные занятия строились на принципах диалогического общения и межличностной коммуникации между педагогом и студентом, что является основополагающим фактором повышения эффективности педагогического процесса. В ходе реального диалога у студента более активно происходит процесс формирования мыслительных, аналитических и коммуникативных навыков.

Следует также обратить особое внимание на структурную чёткость при построения учебного занятия - равномерное распределение времени на разные виды деятельности: работа над новым материалом, проверка домашнего задания, моделирование самостоятельных занятий студента. Важным направлением в педагогическом процессе является четкая постановка перед студентом конкретных задач, промежуточных этапов и конечной цели его профессионального совершенствования в процессе освоения дисциплины.

Единство музыкально-художественного, технического, диалогического и коммуникативного подходов в обучении; постепенность и последовательность накопления знаний, умений и навыков; сочетание различных форм учебной работы, а также воспитание и развитие творческой инициативы и самостоятельности студентов, – является важнейшим принципом музыкальной педагогики. В процессе вузовских занятий в классе фортепиано открываются широкие возможности для формирования всесторонне образованного, подготовленного к всесторонней деятельности музыканта – дирижера оркестра народных инструментов.

Аудиторные занятия по «Истории дирижерского искусства» должны быть содержательными, разнообразными по видам и формам работы на уроке. При подборе лекционного материала особенно важны следующие критерии: последовательность, соответствие принципу «от простого – к сложному» и доступность восприятия данного материала небольшой группой студентов. Следует также исключить случаи резкого и неоправданного завышения сложности или объема информации.

Лекция. Рекомендуются использовать различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций. К участию в семинарах и творческих выступлениях должны привлекаться ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики.

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, учреждений культуры, средств массовых коммуникаций, государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, в учебном процессе.