

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л. Шпарло

«21» июня 2022 г.

Регистрационный № УД- 377 /эуч.

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИРИЖЕРСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

*Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности*

*1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности*

*1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка),
специализация 1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая*

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности и специализациям

СОСТАВИТЕЛЬ

В.В.Бортновский, профессор кафедры духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В.Н. Корольчук, доцент кафедры композиции учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»;

Л.С. Таирова, доцент кафедры народно-инструментального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 8 от 21.04.2022г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №5 от 15.06.2022)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История и теория дирижерского исполнительства» является составной частью комплекса учебных дисциплин, направленных на расширение и углубление навыков в системе формирования профессиональных качеств будущих руководителей оркестровых коллективов. В материале курса рассматриваются вопросы истории западноевропейского, русского и национального дирижерского исполнительства.

Требования, предъявляемые к дирижерам на современном этапе, предусматривают не только свободное владение методологией организации концертной и репетиционной деятельности оркестрового коллектива, но и наличие глубоких знаний по истории развития мирового и отечественного дирижерского искусства. Материал лекционного курса базируется и тесно взаимодействует с такими дисциплинами, как история музыкального искусства, анализ музыкальных форм, полифония, гармония, чтение оркестровых партитур, инструментоведение, инструментовка, оркестровый класс, дирижирование, методика работы с оркестром и обеспечивает музыкально-теоретический фундамент профессиональных навыков студента. Преподавание курса проходит с использованием современных технологий – демонстрацией аудио- и видеозаписей.

Целью изучения учебной дисциплины «История и теория дирижерского исполнительства» – обеспечить профессиональную подготовку будущих специалистов, снабдив их необходимыми историко-теоретическими знаниями в сфере деятельности западноевропейских, русских и отечественных дирижеров и оркестровых коллективов.

Задачи учебной дисциплины:

- ознакомить студентов с историей развития мирового и отечественного дирижерского искусства;
- сформировать представление об этапах развития дирижерского искусства и их стилистических особенностях;
- воспитать эстетический вкус студентов на лучших образцах мирового и отечественного дирижерского искусства;
- сформировать умения использования полученных знаний в практической деятельности.

Освоение разделов учебной дисциплины «История и теория дирижерского исполнительства» должно обеспечить формирование следующей специализированной компетенции СК-15. Применять в профессиональной деятельности историко-теоретические основы оркестрового и дирижерского исполнительства и лучшие образцы оркестровой и ансамблевой литературы.

В результате изучения дисциплины студент должен *знать*:

- историю развития мирового и отечественного дирижерского искусства;

- творческий путь наиболее ярких представителей той или иной национальной дирижерской школы;
- основные исторические события и даты, связанные с творчеством дирижеров и оркестровых коллективов.

Студент должен *уметь*:

- выявлять особенности работы определенных дирижеров с оркестровыми коллективами;
- определять характерные черты исполнительского мастерства того или другого оркестрового коллектива;

Владеть:

- навыками ориентироваться в эпохах, представителями которых являются те или иные дирижеры;
- навыками сопоставлять, сравнивать особенности дирижерского мастерства представителей различных стилевых направлений.

В соответствии с учебными планами дисциплина «История и теория дирижерского исполнительства» преподается на четвертом курсе дневной формы обучения в форме лекционных и семинарских занятий. Учебная программа дисциплины рассчитана на 82 часа, в том числе 48 часов аудиторных занятий. Примерное распределение аудиторных занятий: лекции – 38 часов, семинары – 10 часов. Основная форма аттестации – экзамен. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется поурочно и на семинарских занятиях.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 для студентов дневной формы получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Форма контроля знаний
	Лекции	Семинарские занятия	УСР	
<i>Введение</i>	2			
<i>Тема 1. Формы управления коллективным исполнением в период: Древний мир – эпоха Возрождения.</i>	2			
<i>Тема 2. XVII – первая половина XVIII века – основополагающий период в формировании ансамблевого и оркестрового исполнительства</i>	2			
<i>Тема 3. Эпоха Просвещения и Венская классическая школа (Х.В. Глюк, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен).</i>	4		2	Устный опрос, творческие задания, выполнение практических заданий
<i>Тема 4. Эпоха Романтизма и эволюция управления оркестровым исполнением. Г. Берлиоз, Ф. Лист, Р. Вагнер – величайшие реформаторы симфонического исполнительства XIX века.</i>	4		2	Устный опрос, творческие задания, выполнение практических заданий
<i>Тема 5. Послевагнеровская эпоха в дирижерском искусстве. Немецкая дирижерская школа последней четверти XIX – первой половины XX века.</i>	4			
<i>Тема 6. Оперно - симфоническое исполнительство Запада в XX веке.</i>	2	2		
<i>Тема 7. Формирование традиций оперно-симфонического исполнительства в русской музыкальной культуре.</i>	4		2	Устный опрос, творческие задания, выполнение практических заданий
<i>Тема 8. Становление и развитие</i>	2	2		

оперно-симфонического исполнительства в советский период.				
<i>Тема 9.</i> Исторические аспекты дирижерского искусства в контексте формирования и развития музыкальной культуры Беларуси (первая половина XX века).	2		2	Устный опрос, творческие задания, выполнение практических заданий
<i>Тема 10.</i> Оперно - симфоническое дирижерское искусство Беларуси во второй половине XX века (50-е – 80-е гг.).	2	2		
<i>Тема 11.</i> Дирижерское исполнительство Беларуси на современном этапе.	2		2	Устный опрос, творческие задания, выполнение практических заданий
Всего: 48	32	6	10	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Музыкальное исполнительство как составная часть бесконечно многообразного в своих проявлениях искусства – формы общественного сознания, специфического рода духовно-практического освоения мира, познания, оценки и человеческого общения. Виды музыкального исполнительства. Дирижерское оперно-симфоническое исполнительство в контексте истории мировой художественной культуры. Понятие *симфоническое исполнительство*. Рассмотрение многогранных аспектов симфонического исполнительства в трудах и мемуарах крупнейших дирижеров мира.

Цель учебной дисциплины. Задачи учебной дисциплины. Связь учебной дисциплины «История и теория дирижерского исполнительства» с другими учебными дисциплинами специального цикла.

Тема 1. Формы управления

коллективным исполнением в эпоху: Древний мир – эпоха Возрождения

Памятники Древнего мира в области скульптуры, живописи, литературы и их роль в художественной жизни народов Средиземноморья. Прimitивные формы организации коллективного исполнения (стук, хлопанье в ладоши, притоптывание). Ритм, как формообразующее начало коллективного труда. Отбивание ритма – как начало организации музыкальных, музыкально-танцевальных композиций.

Язык жестов. Шумовой способ управления в первоначальном руководстве массовым действием древних. Театрализованное действие и организация сопровождающей ее музыки. Корифей – прототип современного дирижера. Традиции управления музыкальным сопровождением в Древней Греции, Древнем Риме.

Баттута и шумовой способ управления. Прогресс инструментария и ансамблевого исполнения в период европейского Средневековья. Профессионализация искусства странствующих музыкантов (жонглеров, шпильманови т.д.) и развитие песенно-инструментального искусства.

Церковная музыка – полифоническое направление развития музыкального искусства. Гомофонно-инструментальный стиль, как главное завоевание светской культуры.

Европейское музыкальное искусство в период эпохи Возрождения. Церковная догма и традиции культового исполнения. Ансамбли как форма инструментального сопровождения пению и танцам. Хейрономия как способ управления хоровым пением.

Возникновение понятия *такт*. Составы инструментальных ансамблей. Объединение шумового и визуального способов управления музыкальным ансамблем.

Тема 2. XVII – первая половина XVIII века – исторический рубеж в формировании ансамблевого и оркестрового исполнительства

Возникновение в Италии нового жанра – драмы посредством музыки или оперы. Скрипка – ведущий инструмент ансамбля.

Завершение формирования нотной записи. Появление тактов и тактовой черты. Появление партитуры – графического выражения инструментальной музыки. Роль К. Монтеверди в истории инструментального исполнительства, становлении оркестра и реформе оперы. Распространение жанра оперы в Европе (Франция, Англия, Испания, Германия). Появление платного театра в Венеции. Стабилизация определенного состава исполнителей в оркестровых коллективах. Выход инструментальных ансамблей-оркестров на сценическую площадку и утверждение инструментального концерта.

Разделение светских оркестров на оперные и концертные. Орган как обязательный компонент любого церковного оркестра. Непременный участник оперных и концертных коллективов – клавесин или другой клавишный инструмент (чембало, верджинел, спинет и т.п.). Сочетание способов управления оркестром за клавесином с использованием баттуты и харты.

Практика *двойного управления* коллективом. Выдвижение концертмейстера-скрипача в качестве руководителя коллектива (А. Корелли, Дж. Тартини, А. Вивальди, П.А.Локателли, Г. Пуньяни и т.д.). Доминирующие музыкальные формы – концерто гроссо и инструментальный концерт. Творчество И.С. Баха и Г.Ф.Генделя – наивысшие достижения в области оркестрового искусства на этом этапе. Появление форм Концерто гроссо и инструментального концерта – как знамение выхода инструментального ансамбля за рамки камерного музицирования.

Тема 3. Эпоха Просвещения и Венская классическая школа (Х.В. Глюк, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен)

Эпоха Просвещения (вторая половина XVIII века). Х.В. Глюк величайший реформатор оперы. Формирование и стабилизация нового состава оркестра в связи с утверждением поистине решающего для его судьбы жанра – симфонии. Венская классическая симфония и ее создатели – Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен. Стабилизация состава партитуры, как результат художественного мышления композитора. Мангеймская придворная капелла и ее влияние на развитие классического симфонизма.

Формирование *большого* симфонического оркестра в творчестве Бетховена. Постепенная замена в руках дирижера (вторая половина XVIII века) скрипичного смычка и жезла-харты на дирижерскую палочку. Появление необходимости выделения руководителя оркестра из числа исполнителей и предоставление ему права заниматься только подготовкой и управлением концерта (спектакля). Утверждение положения дирижера впереди оркестра, стоящего еще спиной или вполборота к сцене и лицом к

публике. Разделение оперного и концертного оркестра по своим функциям и задачам. Композитор и дирижер И. Рейхардт – один из первых, кто упразднил в оперном оркестре клавесин (уже отсутствовавший в концертных составах), встав на подставку и упорядочив расположение инструменталистов в оркестре. Утверждение в первой четверти XIX столетия функций капельмейстера как руководителя коллектива музыкантов и репетиционно – концертного процесса.

Тема 4. Эпоха Романтизма и эволюция управления оркестровым исполнительством. Г. Берлиоз, Ф. Лист, Р. Вагнер – величайшие реформаторы симфонического исполнительства XIX века

Романтизм – ведущее художественное направление в 30-е – 90-е годы XIX века. Новые художественные концепции в творчестве композиторов-романтиков (Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, К. Вебера и др.). Поиски оркестрового колорита и драматической выразительности тембра в творчестве К. Вебера, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта. Усиление роли дирижера как художника и интерпретатора музыки.

Просветительская деятельность Мендельсона – дирижера. Утверждение в его лице нового типа руководителя оркестра – *дирижера-гастролера*. Репетиционная работа с оркестром и раздельная с каждой группой оркестра – неотъемлемые компоненты дирижерского успеха Мендельсона в пору его сотрудничества со знаменитым оркестром лейпцигского Гевандхауза.

Утверждение новой тенденции – дифференциации исполнительской и композиторской деятельности.

Н. Паганини – гениальный скрипач-виртуоз и его выдающийся вклад в расширение исполнительских возможностей струнных инструментов. Капельмейстерская практика Паганини.

Капельмейстерская деятельность в оперном театре К. Вебера, Дж. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини.

Г. Берлиоз, Ф. Лист, Р. Вагнер как символы величайших достижений в искусстве музыкального романтизма. Три великих композитора-дирижера и проведение в жизнь таких идей, как: музыка требует интерпретации, а не простого проигрывания; дирижер – это артист; оркестр – живой и гибкий организм.

Формирование и преломление общественного мнения в сторону серьезного подхода к музыкальному искусству вообще и к исполнителям (дирижеру и оркестру) в частности. Расширение технических и художественных возможностей у исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах (реформа Т. Бемай появление хроматического звукоряда у медных духовых инструментов). Поиск новых средств выразительности, углубление спектра оркестровой колористики и драматической выразительности. Расширение оркестра до тройного, четверного состава. Постепенная дифференциация в среде исполнителей на

дирижирующих композиторов и собственно дирижеров – *дирижеров-профессионалов*.

Берлиоз и первые опыты постановки и решения ряда теоретических проблем дирижерской профессии. Берлиоз (выдающийся композитор, дирижер-практик и теоретик в области оркестра и дирижирования) – родоначальник симфонического оркестра в его современном понимании.

Р. Вагнер – крупнейший музыкально-общественный деятель, реформатор оперы и дирижер-интерпретатор. Его революционная инициатива смены местоположения дирижера по отношению к оркестру, т.е. – впереди оркестра и спиной к публике. Введение им в практику дирижирования *наизусть*.

Веймарский период в творческой биографии Листа-дирижера. Новый взгляд на мануальную технику и дирижерский процесс (отказ от тактирования).

Расширение гастрольной практики. Осознание необходимости профессиональной подготовки оперно-симфонических дирижеров.

Рождение дирижирования как профессии (вторая половина XIX века).

Тема 5. Послевагнеровская эпоха в дирижерском искусстве. Немецкая дирижерская школа последней четверти XIX – первой половины XX века

Выдающиеся дирижеры послевагнеровской эпохи: Ганс фон Бюлов, Ганс Рихтер, Феликс Мотль, Карл Мук, Герман Леви. Величайшие дирижеры Европы начала XX века Артур Никиш и Густав Малер. Артур Никиш и его эпоха в истории европейского симфонического исполнительства. А. Никиш и русская музыкальная культура. Характерные черты творческой индивидуальности Г. Малера. Его реформы в опере. Г. Малер – композитор, дирижер и режиссер. Малеровский этап в истории Венской оперы.

Немецкая дирижерская школа в музыкальной культуре Европы конца XIX – первой половине XX века. Творческий путь и литературная деятельность Феликса Вейнгартнера. Работа Ф. Вейнгартнера «Исполнение бетховенских симфоний». Исполнительские позиции Рихарда Штрауса и его советы в «Десяти заповедях молодому дирижеру». Творческий путь Оскара Фрида и его роль в формировании советской дирижерской школы. Музыкант-мыслитель Бруно Вальтер и его литературная деятельность. Вильгельм Фуртвенглер – блестящий музыкант с феноменальной силой внушения. Отто Клемперер – титан дирижерского искусства, сумевший преодолеть на своем творческом пути нечеловеческие преграды.

Тема 6. Симфоническое исполнительство Запада в XX веке

Завершение формирования симфонического оркестра в его современном понимании. Проявление потребности в необходимости появления профессионального дирижера, обладающего творческим потенциалом оригинально интерпретировать произведения композиторов разных эпох и стилей. Повышение общей оркестровой культуры и

интенсивное развитие гастрольной деятельности. Повсеместное возникновение симфонических оркестров и концертных обществ.

Укрепление взгляда на дирижирование, как на искусство, а не на ремесло. Деятельность дирижеров-профессионалов в расширении географии пропаганды симфонической музыки.

Продолжатели традиций великих предшественников:– национальный герой Италии Артуро Тосканини; основатель голландской дирижерской школы Виллем Менгельберг; замечательный английский дирижер - просветитель Генри Томас Вуд; великолепный интерпретатор французской музыки Шарль Мюнш; выдающийся интерпретатор современной музыки швейцарский дирижер Эрнест Ансерме. Легенда австрийского дирижерского исполнительства Герберт фон Караян. Выдающиеся представители американской дирижерской школы – Леопольд Стоковский, Леонард Бернстайн.

Тема 7. Формирование традиций оперно-симфонического исполнительства в русской музыкальной культуре

Опора русской симфонической культуры на традиции народной и профессиональной инструментальной музыки. Благоприятное влияние народной песни и профессионального хорового исполнительства на развитие русской симфонической музыки. Роль традиций народно-инструментального исполнительства (деятельность музыкальных ансамблей скоморохов в период X – XVII вв.) на формирование русской оркестровой культуры.

Роговые оркестры и их роль в музыкальной культуре России. Итальянская опера и ее влияние на развитие русской оркестровой культуры. Русская опера и инструментальная музыка России во всех ее проявлениях в последней трети XVIII века (М.С. Березовский, Д.С. Бортнянский, В.А. Пашкевич, Е.И. Фомин, И.Е. Хандошкин). К.А. Кавос и его роль в истории русского искусства. Основатель нового этапа в развитии отечественной оперы и симфонической культуры – М.И. Глинка.

Формирование традиций оперно-симфонического исполнительства в России (вторая половина XIX – первая треть XX вв.). М.А. Балакирев – основатель и идейный вдохновитель Новой русской музыкальной школы. М.П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский и их роль в формировании традиций отечественной музыки и симфонического исполнительства. Первые русские консерватории в Петербурге и Москве. Русское музыкальное общество и его роль в развитии и пропаганде отечественной культуры.

Формирование и развитие русской дирижерской школы в исполнительском творчестве М.А. Балакирева, Н.Г. Рубинштейна, Э.Ф. Направника, В.И. Сафонова, С.В. Рахманинова, А.И. Зилоти. Творческие портреты композиторов-дирижеров: Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, А.К. Глазунова.

Продолжатели развития и становления оперно-симфонического исполнительства в России первой половины XX: С.А. Кусевицкий, Э.А.

Купер, В.И. Сук, В.А. Дранишников, А.В.Гаук, Н.А. Малько, А.М. Пазовский, С.А. Самосуд, К.С. Сараджев, Ю.Ф.Файер, Б.Э. Хайкин.

Тема 8. Становление и развитие оперно-симфонического исполнительства в советский период

20-е годы XX века – начало подготовки профессиональных дирижерских кадров в Петербургской и Московской консерваториях.

Просветительская деятельность экспериментального творческого объединения – Первого симфонического ансамбля Моссовета без дирижера.

30 - годы – острый дефицит отечественных дирижерских кадров. 1938г. –Первый Всесоюзный конкурс дирижеров и его значение в истории развития отечественного дирижерского исполнительства. Творческие портреты лауреатов Первого Всесоюзного конкурса дирижеров: Е.А. Мравинского, К.К. Иванова, А.Ш. Мелик-Пашаева, Н.Г.Рахлина, М.И.Павермана.

Расширение географии оперно-симфонического исполнительства. Создание симфонических и оперных театров в республиках СССР. Выдвижение новой плеяды советских дирижеров: А.И. Орлова, К.С. Сараджева, Н.С. Голованова, А. В. Гаука, С.А. Самосуа, Л.М. Гинзбурга, К.П. Кондрашина и др.

Тенденции развития оперно-симфонического дирижирования во второй половине XX века в творческих портретах Е.А. Мравинского, Е.Ф.Светланова, Ю.Х. Темирканова, А.К. Янсонса, Ю.И. Симонова, Д.Г.Китаенко, В.И. Федосеева, Г.Н. Рождественского, В.А. Гергиева,

Тема 9. Исторические аспекты дирижерского искусства в контексте формирования и развития музыкальной культуры Беларуси (первая половина XX века)

Характеристика музыкальной культуры Беларуси в начале XX века. «Золотой» период в истории музыкальной культуры Витебска (1918–1922). Открытие Народной консерватории, организация симфонического оркестра. Творческая и просветительская деятельность Н.А.Малько в Витебске.

Просветительская деятельность симфонических оркестров в Могилеве (Ю.Н. Дрейзин, С.Г. Певзнер) и Гомеле (С.Л.Захарин). А.Л. Бессмертный и Минский музыкальный техникум (1924г.). Создание объединенного симфонического оркестра на базе музыкального техникума и БДЕ-1 (А.Л. Бессмертный, И.А. Гитгарц).

Открытие Белорусской государственной консерватории (1932 г.) и ее роль в подготовке профессиональных национальных музыкальных кадров.

Создание Государственного театра оперы и балета БССР (1933 г.), Белорусской государственной филармонии (1937 г.) и их роль в становлении и развитии музыкальной культуры Беларуси.

Симфонический оркестр Белорусского радиокомитета и его руководители –И.А.Гитгарц, А.Л. Бессмертный.

Творческий портрет И.А. Мусина на посту главного дирижера симфонического оркестра Белгосфилармонии. Открытие в Белгосконсерватории класса оперно-симфонического дирижирования (1937

г.) и его роль в подготовке профессиональных отечественных дирижерских кадров. Творческая деятельность М.Шнейдермана, И.А. Гитгарца, Н.Б. Грубина, В.И. Пирадова в Государственном театре оперы и балета БССР. Декада белорусского искусства в Москве (1940). Послевоенный период в музыкальной культуре Беларуси.

Тема 10. Оперно - симфоническое дирижерское искусство Беларуси во второй половине XX века (50-е – 80-е гг.)

Влияние ленинградской и московской дирижерских школ на формирование и развитие отечественного оперно-симфонического исполнительства Беларуси. Творческая деятельность В.П. Дубровского и В.В. Катаева на посту главного дирижера симфонического оркестра Белгосфилармонии. Возобновление под руководством В.В. Катаева подготовки дирижеров оперно-симфонического профиля в Белгосконсерватории (1966г.).

Творческие портреты дирижеров Государственного академического театра оперы и балета Беларуси (Я.А.Вощак, Т.М. Коломийцева, Л.П. Лях, Н.С. Колядко, А.М. Анисимов, Г.П. Проваторов).

Творческая деятельность дирижеров Государственного симфонического оркестра БССР Ю.М. Ефимова (с 1971г.) и А.В. Энгельбрехта.

Создание новых творческих коллективов и их творческие руководители: Концертно-эстрадный оркестр (симфонический оркестр Белорусского телевидения и радио) (Ю. Бельзацкий (с 1958г.) и Б.И. Райский (с 1961г.)); Минский камерный оркестр (О.Г. Янченко (с 1968г.) и Ю.Цирюк (с 1969г.)); Государственный театр музыкальной комедии Беларуси (Государственный музыкальный театр) (А.М. Лапунов, И.С. Абрамис, В.М. Волоткович, А.П. Сосновский).

Тема 11. Дирижерское исполнительство Беларуси на современном этапе

Просветительская деятельность творческих коллективов в областных центрах страны: Гомельский симфонический оркестр (В.Д. Кравцов), «Гродненская капелла» (В.Н. Бормотов), Брестский симфонический оркестр (А.П. Сосновский), Молодечненский симфонический оркестр (Г.С. Сороко), Минский симфонический оркестр «Collegiummusicum» (В.В. Бортновский).

Оперно-симфоническое дирижирование Беларуси в творческих портретах: В.П. Дубровского, Г.П.Проваторова, А.М. Анисимова, В. Пласкина.

Новая генерация белорусской дирижерской школы XXI века в портретах: В. Волич, И. Бухвалов, П. Вандиловский, В. Бабарикин, И. Костяхин, В. Оводок, Ю. Галяс. Основные тенденции развития оперно-симфонического дирижирования на современном этапе.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Буряк, С.А. История и теория дирижерского исполнительства: курс лекций для студентов вузов по направлению специальности 1 – 18 01 01 – 02 “народное творчество (инструментальная музыка)” / С.А. Буряк; [сяродрэц. Н.П. Яконюк]. – Минск: [б.и.], 2011. – 130, [1] с.
2. Мазанік, В.У. Гісторыя і тэорыя дырыжорскага выканальніцтва : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці “Народная творчасць (па напрамках)” [“Народная творчасць (інструментальная музыка)”] / В.У. Мазанік. – Мінск : БДУКМ, 2016. – 113с.
3. Понькина, А.М. История дирижерского искусства [Электронный ресурс]: учеб-метод. пособие / А.М. Понькина. – Белгород: БГИИК, 2018. – 132 с. – Режим доступа: <https://t/lanbook.com/153900>.

Дополнительная

1. Алексеев, А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX – первой половины XX века: в 2 т. / А.Д. Алексеев. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1995. – Т. 1. – 328 с.
2. Аносов, Н.П. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания современников / Н.П. Аносов. – М.: Сов.композитор, 1978 – 215 с.
3. Астров, А.В. Деятель русской музыкальной культуры С.А. Кусевицкий / А.В. Астров. – Л.: Музыка, 1981. – 192 с.
4. Блок, В.М. Оркестр русских народных инструментов / В.М. Блок. – М.: Музыка, 1986. – 80 с.
5. Буряк, С. А.История и теория дирижерского исполнительства: курс лекций для студентов вузов по направлению специальности 1-18 01 01-02 "народное творчество (инструментальная музыка)" / С.А. Буряк; [сяродрэц.Н.П.Яконюк]. - Минск: [б. и.], 2011. - 130, [1] с.
6. Дадзіёмава, В.У. Гісторыя музычнай культуры Беларусі ад старажытнасці да канца XVIIIст. / В.У. Дадзіёмава. – Мн.: Беларускае гуманітарнае адукацыйна-культурнае цэнтр, 1994. – С. 48-55.
7. Дадзіёмава, В.У. Нясвіжскі маэстра / В.У. Дадзіёмава // Мастацтва. – 1994. – № 3. – С. 14-16.
8. Дирижерское исполнительство / ред.-сост. Л.М. Гинзбург. – М.: Музыка, 1975. – 631 с.
9. Исполнительское искусство зарубежных стран. – М.: Музыка, 1969. – Вып. 4. – 364 с.
10. Калеснік, А. “Мінскі” Натан Рубінштэйн / А. Калеснік // Мастацтва. – 2001. – № 2. – С. 40-41.

11. Капилов, А.Л. Музыкальная культура Беларуси XIX – начала XX в. / А.Л. Капилов, Е.И. Ахвердова. – Мн.: Ин-т современных знаний, 2000. – С. 37-44; 82-93; 121-125.
12. Ліхач Т. Каталіцкія інструментальныя капэлы Беларусі / Т. Ліхач // Мастацтва. – 1996. – № 10. – С. 34-36.
13. Малер. Г. Письма. Воспоминания / Г. Малер. – М.: Музыка, 1964. – 636 с.
14. Мальцаў, У. Кропля камень тачыла: тэатральная крытыка Гомеля пачатку стагоддзя / У. Мальцаў // Мастацтва. – 1997. – № 1. – С. 43-45.
15. Марозава, В. П. “Дружна грабіце ў імя цудоўнага...” // Мастацтва. – 1996. – № 3. – С. 13-16
16. Марозава, В. П. Дрэйзін у Магілёве / В.П. Марозава // Мастацтва. – 1995. – № 6. – С. 20-23.
17. Мазанік, В. У. Аркестровае выканальніцкае мастацтва Беларусі / В.У. Мазанік. – Мн.: БДУ культуры і мастацтваў, 2006. – 160с.
18. Мазанік, В.У. Фарміраванне аркестровай дырыжорска-выканальніцкай школы Беларусі / В.У. Мазанік // Мызычнае і тэатральнае мастацтва. – 2005. – Вып. 1. – С. 24-29.
19. Мазанік, В.У. Гісторыя і тэорыя дырыжорскага выканальніцтва: вучэб. дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці "Народная творчасць (па напрамках)" ["Народная творчасць (інструментальная музыка)"] / В.У. Мазанік. - Мінск : БДУКМ, 2016. - 113 с.
20. Малько, Н.А. Воспоминания. Статьи. Письма / Н.А. Малько. – Л.: Музыка, 1972. – 383 с.
21. Мюнш, Ш. Я – дирижер / Ш. Мюнш. – М.: Музыка, 1965. – 84 с.
22. Нісневіч, І. Таццяна Каламіцава / І. Нісневіч // Слова пра майстроў сцэны / склад. М. Герасімовіч. – Мн.: Беларусь, 1967. – С. 171-175.
23. Пракапцова, В.П. Мастацкая адукацыя ў Беларусі / В.П. Пракапцова. – Мн.: Бел. ун-т культуры, 1999. – 210 с.
24. Пазовский, А.М. Записки дирижера / А.М. Пазовский. – М.: Музыка, 1966. – 562 с.
25. Понькина, А. М. История дирижерского искусства [Электронный ресурс]: учеб.-метод. Пособие / А. М. Понькина. — Белгород: БГИИК, 2018. — 132 с.
26. Рахманинов, С. Воспоминания / С. Рахманинов. – М.: Радуга, 1992. – 193с.

Методы и технологии обучения

Преподавание учебной дисциплины «История и теория дирижерского исполнительства» осуществляется с использованием различных методов:

- теоретических и общелогических (систематизации, классификации, сравнительного анализа, синтеза, обобщения);
- эмпирического (наблюдения, описания, анализа аудио- и видеоматериалов, анализа концертных программ);
- объяснительно-иллюстративного в сочетании с репродуктивным.

На лекционных и практических занятиях целесообразно применять интерактивные методы обучения: работу с дидактическими материалами, дискуссии и обсуждения, разбор конкретных учебно-методических ситуаций, проектирование учебных занятий и т. д. Использование информационных технологий обучения (кино-, аудио- и видеосредств, компьютеров, телекоммуникационных сетей) позволит сделать аудиторные занятия более интересными и эффективными. Среди форм применения компьютерных технологий – демонстрация мультимедийных презентаций, прослушивание и просмотр аудио- и видеоматериалов, работа с ресурсами сети Интернет, электронными энциклопедиями и пр. Важным представляется и учет междисциплинарных связей. Постоянное обращение к другим теоретическим и практическим дисциплинам позволит пояснить учебный материал и закрепить усваиваемые студентами занятия.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студента

Самостоятельная работа студентов способствует углублению их знаний, расширению кругозора, формированию навыков самостоятельного поиска и обработки информации, выработке творческого подхода к освоению теоретического и практического материала по темам учебной дисциплины.

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «История и теория дирижерского исполнительства» включает в себя следующие формы:

- изучение теоретического материала учебной дисциплины;
- использование видео- и аудиоматериалов;
- подготовка к семинарским занятиям и экзамену.

Организация управляемой самостоятельной работы студентов предусматривает следующие формы:

- творческие задания (подготовка презентаций по отдельным разделам дисциплины; подбор иллюстративного материала);
- выполнение практических заданий (подбор музыкального материала по отдельным темам дисциплины; подбор репертуара; составление концертных программ и т. д.).

Изучение материала учебной дисциплины подразумевает работу студентов с конспектом лекций, печатной литературой и различными информационными ресурсами сети Интернет. Изучение и составление

конспекта дополнительных материалов по индивидуальному списку (с учетом базового образования).

Использование видео- и аудиоматериалов – одна из важных форм самостоятельной работы в рамках учебной дисциплины «История и теория дирижерского исполнительства». Оно заключается в поиске, просмотре, прослушивании и анализе выступлений различных коллективов и мастер-классов известных дирижеров.

Подготовка к семинарским занятиям и экзамену требует ответственного отношения и регулярной работы над закреплением знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, творческого подхода (выполнение практических заданий при подготовке к семинарским занятиям), а также глубокого изучения студентами рекомендуемой основной и дополнительной литературы. В процессе самостоятельной работы студент подбирает нотные примеры (позволяющие проиллюстрировать особенности дирижерской техники, специфики трактовки и интерпретации того или иного произведения).

Рекомендуемые средства диагностики

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используется следующий диагностический инструментарий:

- устный опрос во время занятий;
- выступление студентов на семинарах по разработанным темам;
- творческие задания;
- выполнение практических заданий;
- устный зачет, экзамен.