

**ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 17.00.02 – «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

**ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
раздел – «История и теория оперно-симфонического дирижирования»**

Общая культурно-музыкальная проблематика.

1. Эпоха Ренессанса. Теоретические воззрения и исполнительская практика. Виды инструментальной музыки.
2. Эпоха Барокко. Национальные композиторские школы (Италия, Германия, Франция). Эстетические устремления. Опера, концертные жанры. Старинная соната. Исполнительская практика.
3. Венский классицизм. Творческие принципы. Характеристика эпохи, стиля и исполнительской практики.
4. Эпоха романтизма и её идеалы. Роль личности-художника. Исполнительская практика.
5. Русская музыкальная культура XIX века. Общая характеристика стилей, школ, направлений и путей их развития. Исполнительская практика.
6. Культурная ситуация на рубеже XIX-XX веков. Новые тенденции и стилевые направления. Выдающиеся исполнители тех лет.
7. Музыкальная культура первой половины XX века. Стилевые направления, эстетически устремления. Крупнейшие музыканты-исполнители.
8. Музыкальная культура второй половины XX века: новые композиторские техники, проблемы прочтения и интерпретации музыкального материала.
9. Современная ситуация в музыкальной культуре. Проблема осмысления, отбора и исполнения музыкальных произведений. Крупнейшие музыканты-исполнители наших дней.

История оперно-симфонического композиторского творчества и исполнительства.

1. Истоки искусства дирижирования. Функции управления музыкальным коллективом в древности (Египет, Греция). Характеристика музыкальных жанров, нуждающихся в «отбивании такта». Основные методы управления коллективом.
2. Эпоха генерал-баса. Оркестровые сочинения крупнейших композиторов барокко (И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, А. Вивальди или другие по выбору): характеристика стиля, средства выразительности. Редакции, уртексты, проблемы аутентичного исполнения.
3. Оперы и ораториальные жанры эпохи генерал-баса. Функции руководителя и методы управления музыкальным коллективом.
4. Симфоническое и оперно-ораториальное творчество Й. Гайдна и В. Моцарта. Характеристика оркестра в произведениях «венских классиков». Роль руководителя и методы управления оркестром в эту эпоху.
5. Оркестровые сочинения Л. Бетховена. Проблема «метронома» в его симфониях. Состав оркестра. Использование тромбонов. Исполнительская деятельность Бетховена, его роль в истории дирижирования.
6. Симфоническое и оперно-ораториальное творчество Ф. Шуберта (Р. Шумана, К. Вебера, Ф. Мендельсона – по выбору). Характеристика стиля, оркестровое письмо, исполнительская деятельность, проблемы интерпретации.
7. Появление дирижёрской палочки и первые дирижёры, пользовавшиеся ею. Причины появления дирижёра-исполнителя. Крупнейшие западные и русские дирижёры XIX века. Появление выдающихся дирижёров, не являющихся одновременно композиторами (примеры).
8. Симфоническое творчество Г. Берлиоза. Его роль в искусстве дирижирования и мысли о дирижировании. Оркестр Г. Берлиоза. Отношение к инструментовке.
9. Симфоническое творчество И. Брамса и А. Брукнера (по выбору). Проблемы редакция симфоний Брукнера.

10. оперное творчество Д. Россини, В. Беллини и Г. Доницетти (по выбору). Роль оркестра, проблемы интерпретации стиля «bel canto».
11. Оперное творчество Д. Верди. Использование выразительных возможностей оркестра, его отдельных инструментов и групп для достижения сценической правды и проникновения в самую суть эмоционального состояния героев оперного действия (примеры).
12. Симфоническое творчество Ф. Листа. Новаторство в области симфонического жанра. Исполнительская деятельность Ф. Листа.
13. Оперная реформа Р. Вагнера. Оркестр Вагнера и его выразительные возможности. Вагнер-дирижёр, его роль в становлении профессии дирижёра и взгляды на дирижёрское искусство.
14. Оперно-симфоническое творчество М. Глинки. Оркестр М. Глинки и его воззрения на инструментовку.
15. Оперно-симфоническое творчество А. Бородина и М. Мусорского (по выбору). Проблемы редакций. Роль оркестра в операх и использование его выразительных возможностей.
16. Симфоническое творчество П.И. Чайковского, оркестр в его операх и балетах. Достижения в области инструментовки, её роль в музыке П.И. Чайковского. Задачи дирижёра-интерпретатора музыки П.И. Чайковского.
17. Оперно-симфоническое творчество А. Дворжака, Б. Сметаны, Л. Яначека (по выбору): характеристика стиля и интерпретация.
18. Г. Малер – симфонист и дирижёр. Характеристика творчества и стилевые особенности музыки Г. Малера. Оркестровое письмо и составы оркестра в симфониях Г. Малера.
19. Оперно-симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. Вклад в инструментовку. Взгляды Н.А. Римского-Корсакова на дирижёрское исполнительство.
20. Крупнейшие дирижёры рубежа XIX-XX веков (персоналия по выбору): характеристика творчества, вклад в исполнительское искусство.
21. Симфоническое творчество К. Дебюсси и М. Равеля (по выбору): жанры симфонической музыки, оркестровое письмо, стиль, проблемы интерпретации.
22. Симфоническое творчество А. Скрябина, его эстетические устремления, стилистика и использование оркестровых ресурсов.
23. Симфоническое и оперное творчество С. Рахманинова. Проблема купюр. Исполнительская деятельность С. Рахманинова.
24. Симфоническое творчество С. Танеева, А. Глазунова, А. Лядова (по выбору). Исполнительская деятельность этих композиторов.
25. Оперное творчество композиторов-веристов и Д. Пуччини (по выбору). Характеристика стиля. Оркестровое письмо. Роль дирижёра в театре Пуччини.
26. Оркестровое творчество Э. Грига, Я. Сибелиуса, Э. Элгара. Характеристика стиля и проблемы интерпретации (по выбору).
27. Оперная и симфоническая музыка Р. Штрауса. Стилистика и эстетика. Оркестр Р. Штрауса. Р. Штраус – дирижёр.
28. Оркестровые произведения С. Прокофьева. Характеристика стиля, индивидуальная композиторская техника в связи с исполнительской проблематикой. Нотация транспонирующих инструментов в партитурах С. Прокофьева. Использование оркестровых ресурсов. Исполнительская деятельность С. Прокофьева.
29. Д. Шостакович – симфонист. Характеристика оркестрового письма. Язык тембров. Многообразие подходов к симфоническому жанру.
30. Симфоническое творчество Н.Я. Мясковского: характеристика стиля и интерпретация произведений.
31. Оркестровые сочинения П. Хиндемита, Б. Бартока, О. Мессиана, Б. Бриттена, Ф. Пуленка, А. Онеггера, Д. Энеску (по выбору). Характеристика стиля, средства выразительности, проблемы интерпретации.
32. И. Стравинский и его оркестровые сочинения. Традиции и новаторство. Отношение к тембровым возможностям и акустическим эффектам музыкальных инструментов. Проблемы интерпретации произведений И. Стравинского разных периодов творчества.

33. Оркестровые сочинения композиторов нововенской школы: А. Шёнберга, А. Берга, А. Веберна (по выбору). Характеристика стиля, эстетика и интерпретация.
34. Произведения для оркестра Г. Свиридова, А. Шнитке, Э. Денисова, П. Булеза, К. Штокхаузена (по выбору). Своеобразия стиля и выразительных средств.
35. Оркестровые произведения современных композиторов: С. Губайдулиной, Р. Щедрина, К. Пендерецкого, Г. Канчели, А. Пярта, Ю. Буцко, Р. Леденёва, Г. Банщикова, А. Чайковского, С. Слонимского, Б. Тищенко, В. Кикты и других (по выбору). Роль оркестра, характеристика стиля, индивидуальная композиторская техника, проблемы интерпретации.
36. Выдающиеся дирижёры XX века (персоналия по выбору). Характеристика творчества, анализ индивидуальных особенностей личности.

Теория оперно-симфонического дирижирования.

1. Понятие об искусстве дирижирования и его месте в музыкальном исполнительстве.
2. Задачи дирижёра-исполнителя.
3. Техника работы над партитурой, самоорганизация.
4. Репетиционный процесс. Планирование и ход репетиции.
5. Оркестр как инструмент дирижёра. Психологический аспект взаимодействия с музыкальным коллективом. Роль слова в работе дирижёра с оркестром.
6. Дирижёрский жест как основа техники дирижирования.
7. Дирижирование и тактирование.
8. Функции правой и левой руки.
9. Дирижёрская палочка.
10. Схемы тактирования.
11. Разновидности и характер дирижёрского жеста.
12. Работа дирижёра с певцами и артистами балета.
13. Специфика дирижирования аккомпанементов в концертах с участием солистов.
14. Дирижёр в процессе исполнения. Концертное исполнение. Исполнение в музыкальном театре. Звукозапись.

ЛИТЕРАТУРА

1. Штраус Р. Размышления и воспоминания / Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.7.
2. Вагнер Р. О дирижировании – СПб., 1900.
3. Берлиоз Г. Дирижёр оркестра. М., СПб., 1893.
4. Мусин С.А. Техника дирижирования. М., 1967.
5. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. М., 1965.
6. Гинзбург Л.М. Дирижёрское исполнительство. М., 1975.
7. Вуд Г. О дирижировании. М., 1958.
8. Пазовский А.М. Записки дирижёра. М., 1959.
9. Хайкин Б.Э. Встречи и размышления. «Сов. муз.», 1964 №9, 1965 №4, 1966. №11-12.
10. Мюнш Ш.Я. – дирижёр. М., 1960.
11. Кирилл Кондрашин рассказывает. М., 1989.
12. Рождественский Г.Н. Дирижёрская аппликатура. Л., 1974.
13. Боулт А. Мысли о дирижировании / Исполнительское искусство зарубежных стран Вып. 7. М., 1975.
14. Вальтер Б. О музыки и музицировании / Исполнительское искусство зарубежных стран Вып. 1. М., 1962.
15. Вейнгартнер Ф. Дирижёр / Дирижёрское исполнительство, М., 1976.
16. Глинский М. Очерки по истории дирижёрского искусства (Музыкальный современник – 1916, №3).
17. Искусство Артура Тосканини. Воспоминания. Биографические материалы. Л., 1974.

18. Е. Светланов – Дирижёр. Композитор. Пианист / Сост. П.В. Лукьянченко. М., 1987.
19. Яковлев. В. Чайковский – дирижёр / Советская музыка, 1940. № 5-6.
20. Элексир жизни – музыка. Герберт Караян о себе / Музыкальная жизнь, 1983, № 15.
21. Хайкин Б. Беседы о дирижёрском ремесле. Статьи. М., 1984.
22. Фуртвенглер В. Из литературного наследия / Исполнительское искусство зарубежных стран Вып. 2. М., 1966.
23. Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. Л., 1976.
24. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история / Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. М., 1990.
25. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство: эстетика и теория. Исторический очерк. М., 1991.
26. Рахин Н. Статьи. Интервью. Воспоминания. М., 1990.
27. Робинсон П. Караян. М., 1981.
28. Мусин И. О воспитании дирижёра. Л., 1986.
29. Меньков А. Н.С. Голованов – интерпретатор «Бориса Годунова» М.П. Мусоргского / Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. М., 1988.
30. Маркевич И. Высказывания / Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 5. М., 1970.
31. Малер Г. Письма. Воспоминания. М., 1964.
32. Малько Н.А. Воспоминания. Статьи. Письма. Л., 1972.
33. Казачков С. Дирижёрский аппарат и его постановка. М., 1967.
34. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. М., 1972.
35. Кан-Шнейер Р. Руководство по дирижированию / Дирижёрское исполнительство. М., 1976.
36. Клеменфер Отто. Беседы об искусстве / Советская музыка, 1989. № 3.
37. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л., М., 1970.
38. Кондрашин К. Мир дирижёра (Технология вдохновения). Л., 1976.
39. Косачёва Р. Из бесед с Г.Н. Рождественским / Мастерство музыканта-исполнителя. М., 1976.
40. Рождественский Г. Мысли о музыке. М., 1976.
41. Лайнсдорф Э. В защиту композитора: Альфа и омега искусства интерпретации. М., 1988.
42. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижёра.
43. Грум-Гржимайло Т.Н. Об искусстве дирижёра. М., 1973.
44. Вальтер Б. Тема с вариациями / Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 4. М., 1969.
45. Гаук А. Мемуары. Избранные статьи Воспоминания современников. М., 1972.
46. Ансерме Э. Беседы о музыке. Л., 1976.
47. Дехант Г. Дирижирование. Н. Новгород, «Деком», 2000.
48. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. СПб., 1993.
49. Матолаев Л. Основы дирижёрской техники. М., «Сов. композитор», 1986.
50. Кан Э. Элементы дирижирования. М., 1980.
51. Лист Ф. Письмо о дирижировании / В кн.: Лист Ф. Избранные статьи. М., 1959, стр. 157-159.
52. Григорьев Л.Г., Платек Я.М. Современные дирижёры (справочник) М., 1969.
53. Аносов Н.П. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания / Сост. В. Варунц. М., 1978.
54. Богданов-Березовский В. Советский дирижёр (О Е.А. Мравинском). Л., 1956.
55. Гинзбург Лео. Избранное. Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. М., 1982.
56. Багриновский М. Дирижёрская техника руководителя. М., 1947.
57. Мелик-Пашаев А.Ш. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1976.
58. Римский-Корсаков Н.А. Эпидемия дирижёрства. ПСС. М., 1963, т. 2, стр. 31-38.
59. Сараджев К. Статьи, воспоминания. М., 1962.
60. Светланов Е.Ф. Музыка сегодня М., 1976, 1979, 1986.
61. Вейнтгартнер Ф. О дирижировании. Л., 1927.
62. Вейнтгартнер Ф. Исполнение классических симфоний: советы дирижёрам. М., 1965, т. 1: Бетховен.
63. Стоковский Л. Музыка для всех нас. М., 1959, 1963.
64. Голованов Н.С. Сборник статей и воспоминаний. М., 1982.
65. Рождественский Г.Н. Треугольники. М., изд. «Слово», 2001.