

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром

ЛИТЕРАТУРА

Дисциплина «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»

Основная литература:

1. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. – СПб. : Деан, 1993. - 260 с.
2. Мусин И.А. Язык дирижёрского жеста / И. А. Мусин. – М. : Музыка, 2006. – 232 с.
3. Ольхов К.А. Теоретические основы дирижерской техники. – 2-е изд. – Л. : Музыка, 1984. – 160 с.
4. Птица К.Б. О музыке и музыкантах: [Ст. разных лет]; [Предисл. Б. Тевлина, Л. Ермаковой]. - М.: Изд-во "ИЧП "Мистикос Логинов", 1995. - 437, [1] с.; ISBN 5-900483-05-3 (Мастера хорового искусства Московской консерватории)
5. Рождественский Г.Н. Дирижерская аппликатура [Текст]. – Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1974. - 101 с.: нот.
6. Рождественский Г. Треугольники. Триптих. – М. : Слово; Издательский Дом «Классика-XXI», 2001. - 432 с. - ISBN 5-85050-494-X2001.
7. Хайкин Б.Э. Беседы о дирижерском ремесле: статьи. – М. : Советский композитор, 1984. - 264 с. с ил.
8. Сидельников Л.С. Симфоническое исполнительство. Теория и эстетика : исторический очерк. – М. : Советский композитор, 1991 . – 285 с.

Дополнительная литература:

1. Гинзбург Л.М. Избранное: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования: Посвящается Е.А. Мравинскому. – М. : Советский композитор, 1981. – 302 с.
2. Диев Б.А. Совершенствование дирижерского аппарата : учебное пособие-хрестоматия. – Переизд. – М. : Композитор, 2011. – 82 с.
3. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. – М. : Музыка, 1973. – 78 с.
4. Канерштейн М.М. Вопросы дирижирования. – М. : Музыка, 1972. – 255 с.

Дисциплина «История оркестровых стилей»

Основная литература:

1. Акопян Л.О. Музыка XX века: энциклопедический словарь. Москва: Практика, 2010. 855 с.
2. Афанасьев А.А. История дирижерского исполнительства. 2 изд., доп. Кемерово: КемГИК, 2007. 136 с.
3. Веприк А.М. Очерки по вопросам оркестровых стилей. Москва: Сов. Композитор, 1961. 453 с.
4. Вопросы оркестровки: сб. трудов. Вып. 47. М.: ГМПИ имени Гнесиных, 1980.
5. Высотская М.С., Григорьева Г.В. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2011. 440 с.
6. Григорьева Г.В. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. М.: Советский композитор, 1989. 206 с.
7. Гуляницкая Н.С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика). М.: Языки славянской культуры, 2014. 368 с.

8. Гуревич Л.И. История оркестровых стилей. Москва: Композитор, 1997. 206 с.
9. Исполнительское искусство зарубежных стран / сост., ком. и ред. пер. Я. Мильштейн. Вып. 8. М.: Музыка, 1977. 280 с.
10. Карс А. История оркестровки. М.: Музыка, 1989.
11. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков. Ч. 2: Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции. М.: ИД «Композитор», 2007. 224 с.
12. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII–XIX веков. Ч. 3: Поэтика и стилистика. М.: ИД «Композитор», 2007. 376 с.
13. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Кн. 2: От Баха к Моцарту. М.: Музыка, 1987. 469 с.
14. Михайлов М.К. Стиль в музыке: исследование. Л.: Музыка, Ленингр. отделение, 1981. 264 с.
15. Русская симфоническая музыка XIX – начала XX вв.: хрестоматия по истории оркестровых стилей. Т. 1. Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Стравинский /ред.-сост. Н.А. Мартынов. Санкт-Петербург: Ut: Композитор, 2000. 440 с.
16. Русская симфоническая музыка 19 – начала 20 вв.: хрестоматия по истории оркестровых стилей. Т. 2. Даргомыжский, Рубинштейн, Бородин, Балакирев, Мусоргский, Лядов, Танеев, Аренский, Глазунов, Калининков, Скрябин, Рахманинов / ред.-сост. Н.А. Мартынов. Санкт-Петербург: Ut: Композитор, 2007. 420 с.
17. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. М.: Музыка, 1973. 448 с.
18. Фортунатов Ю.А. Лекции по истории оркестровых стилей. М.: Московская консерватория; Композитор, 2004. 384 с.
19. Ходорковская Е. С. Концепт музыкального произведения в теории и практике «исторически информированного исполнительства» // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2015. № 3 (37). С. 53-57.
20. Чинаев В.П. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII–XX веков: автор. дис. ... докт. иск. М., 1995. 48 с.
21. Шабунова И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре: учебное пособие. 2-е изд. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. 336 с.

Дополнительная литература:

1. Бейшлаг А. Орнаментика в музыке / пер. с нем. Н. Копчевского. М.: Музыка, 1978. 320 с.
2. Как исполнять Баха. М.: Классика-XXI, 2006. 207 с.
3. Как исполнять Бетховена. М.: Классика-XXI, 2004. 234 с.
4. Как исполнять Гайдна / сост. А. М. Меркулов. М.: Классика-XXI, 2009. 204 с.
5. Как исполнять Моцарта / сост. А. М. Меркулов. М.: Классика-XXI, 2017. 184 с.
6. Кандинский-Рыбников А. А. Эпоха романтического пианизма и современное исполнительское искусство // Музыкальное исполнительство

- и педагогика: сб. статей. М.: Музыка, 1991. С. 189-213.
7. Медушевский В. В. К проблеме сущности, эволюции и типологии музыкальных стилей // Музыкальный современник. Вып. 5. М., 1984. С. 5-17.
  8. Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке: учебное пособие. М.: Владос, 2003. 248 с.
  9. Рубаха Е. Эпоха барокко: некоторые принципы исполнительства // Музыкальная академия. 2004. № 4. С. 61-68.
  10. Чинаев В. П. «Открытое» сочинение и исполнитель (пути осмысления и звукового воплощения алеаторных композиций) // Музыкальное исполнительство и педагогика. История и современность: сборник статей / сост. Т. А. Гайдамович. М.: Музыка, 1991. С. 213-239.
  11. Чинаев В. П. «Старый» и «новый» романтизм в исполнительском искусстве // Современные проблемы музыкально-исполнительского искусства. М., 1988. С. 84-97.
  12. Чинаев В. П. Классика и авангард: актуальность иллюзии // Музыкальная академия. 1992. № 2. С. 20-25.

Дисциплина «Инструментоведение»

Основная литература:

1. Зряковский Н.Н. Общий курс инструментоведения / Н. Н. Зряковский. – Изд. 2-е, испр. – М. : Музыка, 1976. – 479 с.
2. Кобина Л.И. Лекции по инструментоведению: учебное пособие; Департамент культуры города Москвы, Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке. - М.: МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2014. - 104 с.
3. Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: учебное пособие. – СПб.: Лань : Планета музыки, 2009. – 318 с.
4. Петров Р.М. Инструментоведение и инструментовка: учеб. пособие. – Ташкент: TURON-IQBOL, 2006. – 95 с.
5. Чулаки М.И. Инструменты симфонического оркестра : [учебное пособие]. – Изд. 4-е, испр. и доп. – СПб.: Композитор, 2004. – 221 с.

Дополнительная литература:

1. Блюм Д. А. Краткий курс инструментоведения / Д. А. Блюм. – М. ; Л. : Музгиз, 1947. – 100 с.
2. Веприк А.М. Трактовка инструментов оркестра : [Бифункциональность тембра. Римский-Корсаков и Вагнер. О развитии оркестрового целого] / А.М. Веприк; автор предисл. Д. Д. Шостакович. – [2-е изд., доп.]. – М. : Музгиз, 1961. – 303 с.
3. Зряковский Н.Н. Задачи по общему курсу инструментоведения / Н. Н. Зряковский. – М.: Музыка, 1966. – 358 с.
4. Мальтер Л.И. Инструментоведение в нотных образцах. Симфонический оркестр: [учебное пособие] / Л.И. Мальтер. – М. : Советский композитор, 1981. – 408 с.
5. Мальтер Л.И. Таблицы по инструментоведению: Инструменты симфонического, духового, эстрадного и русского народного оркестров, электроинструменты, певческие голоса / Л.И. Мальтер; общ. ред. Н.А.

- Тимофеева, И.Г. Болдырева. – 3-е изд., доп. – М.: Советский композитор, 1972. – 134 с.
6. Модр А. Музыкальные инструменты / Антонин Модр ; пер. с чешск. Л. А. Александровой; общ. ред. Ю. М. Александрова. – М.: Музгиз, 1959. – 64 с.
  7. Нюрнберг М.В. Симфонический оркестр и его инструменты / М.В. Нюрнберг; под общ. ред. Г.М. Римского-Корсакова. – М.; Л. : Музгиз, 1950. – 152 с.
  8. Рогаль-Левицкий, Дм.Р. Современный оркестр: в 4 т. / Дм.Р. Рогаль-Левицкий. – М. : Музгиз, 1953 – 1956.
  9. Чулаки М.И. Приложение к учебнику М. Чулаки "Инструменты симфонического оркестра": [учебное пособие] / М. И. Чулаки ; авт. приложения А.Ю. Радвилович. – СПб. : Композитор, 2005. – 44 с.

Дисциплина «Оперная драматургия»

Основная литература:

1. Вопросы оперной драматургии / сост. Ю. Н. Тюлина; общ. ред. Ю. Н. Тюлина. – М.: Музыка, 1975. – 315 с.
2. Егорова Б.Ф. Опера и драма. Некоторые параллели: (научно-методическая разработка к курсу "Основы оперной драматургии"). – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории (ННГК), 1997. – 29 с.
3. Кулешова Г.Г. Вопросы драматургии оперы / Г.Г. Кулешова; ред. А.Н. Дмитриев. – Минск: Наука и техника, 1979. – 231 с.
4. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: учебник для исполнительских факультетов музыкальных вузов: в 2 книгах / ВНИИ искусствознания, Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского. - [2-е изд., перераб.]. - Москва: Музыка, 1986-1987. Кн. 1: От античности к XVIII веку. - 1986. - 461 с.
5. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: учебник для исполнительских факультетов музыкальных вузов: в 2 книгах / ВНИИ искусствознания, Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского. - [2-е изд., перераб.]. - Москва: Музыка, 1986-1987. Кн. 2: От Баха к Моцарту. - 1987. - 467 с.
6. Луцкер П.В. Итальянская опера XVIII века / П. Луцкер, И. Сусидко. - Москва, 1998. Вып. 1: Под знаком Аркадии. - 1998. - 438 с.
7. Луцкер П.В. Итальянская опера XVIII века. ч. 2: Эпоха Метастазиио. ч. 2. - 2004 (ПИК ВИНТИ). - 766 с.
8. Медведева Ю.П. Сюжетная организация оперы: учебно-метод. пособие по курсу "Основы оперной драматургии" для студентов муз. вузов. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. – 43 с.
9. Приходовская, Е. А. Оперная драматургия: учебное пособие. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2015. – 79 с.

Дополнительная литература:

1. Друскин М.С. Вопросы музыкальной драматургии оперы: На материале классического наследия / М.С. Друскин, Гос. НИИ театра и музыки; общ. ред. Ю. В. Келдыша. – Л. : Музгиз, 1952. – 344 с.
2. Покровский Б.А. Размышления об опере / ред.-сост. М.А. Чурова; общ. ред. Ин. Попова. – М.: Советский композитор, 1979. – 279 с.

3. Ротбаум Л.Д. Опера и ее сценическое воплощение: записки режиссера / ред. и вст. ст. Е. А. Грошевой. – М.: Советский композитор, 1980. – 262 с.
4. Румянцев П.И. Станиславский и опера / подгот. к печ. и вст. статья Г.В. Кристи; коммент. О.С. Соболевской. – М.: Искусство, 1969. – 493 с.
5. Сабина М.Д. "Семен Котко" и проблемы оперной драматургии Прокофьева. – М.: Советский композитор, 1963. – 292 с.
6. Савинов Н.Н. Мир оперного спектакля: [заметки режиссера]. – М.: Музыка, 1981. – 286 с.

Дисциплина «Чтение оркестровых партитур»

Основная литература:

1. Ходош В.С., Хевелев А.А. Чтение партитур: учебно-методический комплекс. Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. 36 с.
2. Скребков С.С. Анализ музыкальных произведений. Учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. 302 с.
3. Скребкова О.Л., Скребков С.С. Хрестоматия по гармоническому анализу. Учебное пособие для вузов. 6-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. 294 с.
4. Черная М.Р. Анализ музыкальных произведений. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2018. 152 с.

Дополнительная литература:

1. Демченко А.И. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018 — 144 с.
2. Уколова Л.И. Дирижирование. Учебное пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. 210 с.

Дисциплина «Музыкальная педагогика и исполнительство»

Основная литература:

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. - СПб.: Издательство "Лань", "Планета музыки", 2014. - 368 с.
2. Былинский К.И. Литературное редактирование: учебное пособие / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. - М. : Флинта, 2011. - 395 с.
3. Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке: [исследование]. - М.: Музыка, 2009. – 254 с.
4. Котюрова М.П. Культура научной речи. Текст и его редактирование : учебное пособие / М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Флинта, 2008. - 280 с.
5. Казанцева Л.П. Основы теории музыкального содержания : учебное пособие для студентов музыкальных вузов; Астраханская гос. консерватория. - Астрахань : Волга, 2009. - 367 с.
6. Музыкальный язык, жанр, стиль: Проблемы теории и истории: сб. науч. тр. / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, кафедра теории музыки [редкол.: В. В. Протопопов (отв. ред.) и др.]. - Москва : МГК, 1987. - 186 с.

Дополнительная литература:

1. Голуб И.Б. Литературное редактирование : учебное пособие. - М. : Логос, 2010. - 432 с.
2. Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию : учебное пособие. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2017. – 208 с.
3. Методологическая культура педагога-музыканта : учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по специальности 030700 "Музык. образование" / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М. : Academia , 2002. – 268 с.
4. Музыкальное содержание: пути исследования [Текст] = Musical content : ways of research : сборник материалов научных чтений / Администрация Волгоградской обл., Ком. по культуре, ГОУ ВПО "Волгоградский гос. ин-т искусств и культуры" ; [ред.-сост. Л.П. Казанцева]. - Краснодар: ХОРС, 2009. - 156 с.

Дисциплина «Изучение профессионального репертуара»

Основная литература:

1. Баншиков Г.И. Законы функциональной инструментовки: учебник. – [Переизд.]. – СПб.: Композитор, [2013]. – 238 с.
2. Веприк А.М. Очерки по вопросам оркестровых стилей: [Принципы оркестровки И.С. Баха. Оркестровая фактура произведений Чайковского. Три орк. редакции 1-й картины пролога оперы Мусоргского "Борис Годунов"] / А.М. Веприк ; автор предисл. С.А. Баласанян . – 2-е, исправл. изд. – М. : Советский композитор, 1978. – 429 с.
3. Витачек Ф.Е. Очерки по искусству оркестровки XIX века: Историкостилистический анализ партитур Берлиоза, Глинки, Вагнера, Чайковского и Римского-Корсакова : допущ. МК СССР в кач. учеб. пособия для муз. вузов / Ф.Е. Витачек . – М. : Музыка, 1979. – 151 с.
4. Карс А. История оркестровки: пер. с англ. / Адам Карс ; под ред. М.В. Иванова-Борецкого, Н.С. Корндорфа . – М. : Музыка, 1990 . – 304 с.
5. Оркестровые стили в русской музыке : сборник статей / сост. В.И. Цытович ; рец. И. А. Барсова и др. – Л. : Музыка, 1987 . – 206 с.
6. Русская симфоническая музыка XIX - начала XX вв. : хрестоматия по истории оркестровых стилей / СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова ; ред.-сост. Н.А. Мартынов и др. Т. 1 : Глинка. Чайковский. Римский-Корсаков. Стравинский. – СПб.: Ut : Композитор, 2000. – 438 с.
7. Русская симфоническая музыка XIX - начала XX вв. : хрестоматия по истории оркестровых стилей / СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова ; ред.-сост. Н.А. Мартынов и др. Т. 2 : Даргомыжский. Рубинштейн. Бородин. Балакирев. Мусоргский. Лядов. Танеев. Аренский. Глазунов. Калининков. Скрябин. Рахманинов. – СПб. : Ut : Композитор, 2007. – 421 с.
8. Сидельников, Л. С. Симфоническое исполнительство. Теория и эстетика / Л. С. Сидельников. – М. : Советский композитор, 1991. – 285 с.

Дополнительная литература:

1. Баншиков, Г. И. Законы функциональной инструментовки: учебник. – [Переизд.]. – СПб. : Композитор, [2013]. – 238 с.
2. Веприк, А.М. Очерки по вопросам оркестровых стилей: [Принципы оркестровки И.С. Баха. Оркестровая фактура произведений Чайковского. Три орк. редакции 1-й картины пролога оперы Мусоргского "Борис Годунов"] /

- А.М. Веприк; автор предисл. С.А. Баласанян. – 2-е, исправл. изд. – М.: Советский композитор, 1978. – 429 с.
3. Витачек, Ф.Е. Очерки по искусству оркестровки XIX века: Историко-стилистический анализ партитур Берлиоза, Глинки, Вагнера, Чайковского и Римского-Корсакова. – М.: Музыка, 1979. – 151 с.
  4. Карс, А. История оркестровки: пер. с англ. / Адам Карс; под ред. М. В. Иванова-Борецкого, Н.С. Корндорфа. – М.: Музыка, 1990. – 304 с.
  5. Оркестровые стили в русской музыке: сборник статей / сост. В.И. Цытович; рец. И. А. Барсова и др. – Л.: Музыка, 1987. – 206 с.
  6. Русская симфоническая музыка XIX - начала XX вв.: хрестоматия по истории оркестровых стилей / СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова; ред.-сост. Н.А. Мартынов и др. Т. 1: Глинка. Чайковский. Римский-Корсаков. Стравинский. – СПб.: Ut : Композитор, 2000. – 438 с.
  7. Русская симфоническая музыка XIX - начала XX вв.: хрестоматия по истории оркестровых стилей / СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова; ред.-сост. Н.А. Мартынов и др. Т. 2: Даргомыжский. Рубинштейн. Бородин. Балакирев. Мусоргский. Лядов. Танеев. Аренский. Глазунов. Калинин. Скрябин. Рахманинов. – СПб.: Ut : Композитор, 2007. – 421 с.
  8. Сидельников, Л.С. Симфоническое исполнительство. Теория и эстетика. – М.: Советский композитор, 1991. – 285 с.

Информационное обеспечение

Современные профессиональные базы данных

1. Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
3. Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>
4. Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: <http://nlib.org.ua>
5. Нотный архив Бориса Тараканова <http://notes.tarakanov.net/>
6. Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>
7. Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
8. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
9. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ЛАНЬ» <http://e.lanbook.com/>

Информационные справочные системы

- Федеральный портал «Российское образование» <http://edu.ru>
- Российский фонд культуры <https://www.culture.ru/music>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»).