

**Направление подготовки 53.04.04 ДИРИЖИРОВАНИЕ
Профиль ДИРИЖИРОВАНИЕ ОРКЕСТРОМ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик**

Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик	
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)	
ДИРИЖИРОВАНИЕ	
<i>Разработчик- Хабибуллин С.М.- заслуженный деятель искусств РТ, профессор кафедры татарской музыки</i>	
<p>Цель курса – подготовка дирижеров профессиональных оркестров народных инструментов и преподавателей дирижерских дисциплин на отделениях и факультетах народных инструментов средних и высших музыкальных учебных заведений.</p> <p>Основные задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - овладение комплексом дирижерских знаний, – приобретение практических навыков дирижирования, – освоение основных методов разучивания оркестрового произведения; – формирование у студентов знаний, умений и навыков управления оркестровым коллективом; - развитие творческого потенциала, волевых качеств, как основным средством раскрытия художественного содержания произведения; – совершенствование различных видов деятельности дирижера, – усвоение методики исполнительского анализа партитур, предшествующего репетиционной работе; – изучение специальной учебно-педагогической литературы по вопросам техники дирижирования, исполнительской интерпретации; – накопление репертуара для дальнейшей дирижёрской деятельности; – подготовка к самостоятельной работе в качестве руководителя оркестра народных инструментов. 	
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.	
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 	
УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста. 	
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 	
ПК-1 Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; – свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией. 	
ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; 	

индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;	
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			1	2	3	4
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	15	150	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		390				
Общая трудоемкость		540				

IV. Содержание дисциплины.

Содержание дисциплины основано на принципах:

- научности (соответствие содержания образования уровню современной науки);
- доступности (соответствие излагаемого материала уровню подготовки студентов),
- системности (осознание места изучаемого вопроса в общей системе знаний, его связи со всеми элементами этой системы);
- преемственности и согласованности (реализация межпредметных связей с параллельно изучаемыми курсами, а также с ранее изученными дисциплинами);
- целостности (учет специфики каждого раздела дисциплины и их взаимосвязи);
- связи теории с практикой (важность применения общепрофессиональных знаний для воплощения художественного замысла произведений);
- эффективности (обеспечение возможности выбора и индивидуального пути профессионального самовыражения).

Изучение дирижерской техники является органичной частью общего процесса воспитания профессионального музыканта, его исполнительской культуры. Закрепление ранее приобретенных навыков по дирижерской технике, совершенствование их, накопление новых на материале лучших образцов оркестровой литературы, способствует раскрытию артистического дарования студента, росту его профессионального мастерства.

В классной работе над овладением навыками по технике дирижирования должна строго предусматриваться непосредственная подчиненность техники содержанию исполняемой музыки, и практическая целесообразность приобретенных навыков для последующей работы с оркестром. Изучение приемов и методов работы с исполнительским коллективом. Развитие внутреннего слуха и таких видов слуха, как интонационно-ритмический, тембровый и динамический. Работа над содержательным дирижерским жестом. Формирование волевых дирижерских качеств студента. Овладение искусством дирижерской интерпретации крупной музыкальной формы (части симфонических произведений, оперные сцены, большие оригинальные сочинения).

Изучение и практическое ознакомление в классе с материалом учебных пособий по дирижированию (сборники, хрестоматии, отдельные произведения), необходимым в будущей педагогической работе студента-дирижера.

За семестр каждый студент должен пройти в классе по этой дисциплине не менее 6 произведений. Из них 2-3 произведения написанных для народного оркестра и 2-3 произведения для симфонического оркестра.

В классе, из циклических произведений (сюита, симфония) дирижировается одна часть. Другие части студенту рекомендуется изучать (анализировать, прослушать), для осмысления целостности цикла.

Два раза в учебном году проводятся коллоквиумы по произведениям пройденных в течение семестра.

На протяжении изучения курса «Дирижирования» студент должен освоить следующие темы:

РАЗДЕЛ I. Основы техники дирижирования.

Тема 1. Постановка дирижерского аппарата. Положение корпуса, рук, головы при дирижировании. Роль взгляда и мимики дирижера. Функции рук. Взаимодействие рук в дирижировании. Строение дирижерского жеста. Разновидности дирижерских жестов и их применение. Атакующие и поддерживающие жесты, жесты совпадающей и последующей атаки.

Тема 2. Тактовые схемы дирижирования. Классификация дирижерских тактовых схем: равнозначные, суммирующие и подразделяющие схемы. Схемы с дроблением. Принципы выбора тактовых схем. Изучение схем, соответствующих простым, сложным, смешанным и переменным метрам.

Тема 3. Затакты и синкопы в дирижировании. Темп. Агогика. Ауфтакт и его разновидности. Роль ауфтакта в установлении темпа. Сохранение ровности темпа. Изменение темпа: внезапное и постепенное. Метроном. Затактовые вступления, совпадающие и несовпадающие с началом счетной доли. Затакты с предшествующими паузами. Синкопы и их разновидности.

Тема 4. Приемы выражения динамики. Артикуляция. Способы выражения динамики, энергия жеста, амплитуда, позиции рук, мимика. Роль левой руки в выражении динамики. Приемы выражения постепенных и внезапных изменений динамики. Штрихи и дирижерские жесты.

Тема 5. Приемы прекращения звучания. Паузы и ферматы в дирижировании. Приемы «снятия» звучания. Смысловое значение пауз в музыке. «Обозначающий» характер жестов в паузах. Паузы равные части счетной доли, одной или нескольким счетным долям. Паузы до и после звучания. Люфт пауза, генеральная пауза. Ферматы и их выражение. «Снимаемые» и «не снимаемые» ферматы. Фермата на паузе и на тактовой черте, с изменяющейся и неизменяющейся динамикой.

Тема 6. Способы выражения фактуры и фразировки в дирижировании. Изменение характера жестов в зависимости от фактуры. Показ различных элементов фактуры. Дирижирование полифоническими произведениями. Виды фразировки. Фразировка и исполнительское дыхание.

РАЗДЕЛ II. Дирижирование произведений педагогического и концертного репертуара. Тема 7. Изучение партитуры. Занятие 1. Общее ознакомление с партитурой. Композитор. Жанр. Состав оркестра. Строи инструментов. Транспозиция. Музыкальная терминология. Размер. Темп. Сведения о произведении. Способы прочтения партитуры. Формирование общих представлений о характере музыки.

Занятие 2. Детальное изучение партитуры и формирование исполнительского замысла. Фактура произведения. Анализ мелодико-гармонического «языка» и метроритмического строения. Ладотональный план. Темповые соотношения и динамический план. Штрихи. Фразировка. Агогика. Частные и общие кульминации. Особенности исполнительского дыхания. Строение музыкальной формы. Анализ отдельных разделов, предложений, фраз, мотивов. Драматургия произведения. Формирование исполнительского замысла.

Тема 8. Дирижирование оркестровых произведений. Приобретение практических навыков управления оркестром. Формирование оркестрового мышления и слуха. Воспитание чувства темпа, динамики, штрихов, тембрового колорита. Выявление фактуры и фразировки. Дирижирование

отдельных элементов музыкальной ткани, частей и полностью всего произведения. Формирование профессиональных музыкальных качеств. Тема 9. Дирижирование части инструментального концерта. Согласованность между солистом, дирижером и оркестром. Знание сольной партии и оркестрового сопровождения. Характер оркестровых «отыгрышей». Определение динамического баланса между солистом и оркестром в отдельных эпизодах и произведении в целом. Умение «идти» за солистом и «вести» его за собой. Два типа каденций и способы их дирижирования.

Тема 10. Дирижирование оперного фрагмента. Знание вокальной партии (мелодии и слов) и оркестрового сопровождения. Особенности достижения ансамбля между солистами, хором и оркестром. Разновидности речитативов и особенности их дирижирования. Дирижирование речитативов на фоне выдержанных звуков. Способы «снятия» (прекращения) звучания в хоре и в оркестре. Паузы в оркестровом сопровождении и их выражение в дирижировании.

Тема 11. Подготовка к оркестровой репетиции. Корректур оркестровых партий. Разбор трудных для исполнения мест и определение путей их преодоления. План репетиции. Выбор методических приемов репетиции. Расчет времени. Подбор лаконичных слов и сравнений для пояснения своих художественных намерений. Составление программ концертных выступлений оркестра.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 4 и 7 семестрах, и экзамена в 1,2,3,5 и 6 семестрах. Формой текущего контроля является коллоквиум.

На зачете и экзамене дирижирование проходит наизусть, за исключением аккомпанементов.

Экзамен – это концертное выступление. Поэтому произведения, выставленные на экзамен или зачет, должны по сложности соответствовать уровню подготовки студента. Чтобы не превращать выступление на экзамене в простое тактирование под рояль, произведения должны быть проанализированы, поняты и прочувствованы. Как результат всего этого, исполнение на экзамене (или на зачете) должно быть осмысленным.

Коллоквиум способствуют проверке у студентов углублённых знаний исполняемых произведений. Коллоквиум должен проводиться в форме свободной беседы.

На коллоквиуме проверяются:

- знание музыкальной литературы по специальности, конкретной партитуры и инструментов народного и симфонических оркестров, входящих в состав в этом произведении;
- знание всех музыкальных составляющих произведения (драматургия, форма, транспорт, выразительные средства, состав оркестра, исполнительские штрихи и приёмы звукоизвлечения, музыкальная терминология, анализ тонального плана)
- умение проанализировать произведения, подготовленные для зачета или экзамена по дирижированию, и сыграть основные темы из своей программы.
- знание творчества композиторов, сочинения которых были включены в программу по дирижированию.

Зачетно- экзаменационные требования к коллоквиуму

I. Сведения об авторах произведения

- даты жизни, краткое определение эпохи, стиля;
- характеристика творчества, основные произведения;
- если анализируется часть циклического произведения, дать краткую характеристику цикла в целом.

II. Анализ средств музыкальной выразительности

- определение содержания произведения, его идеи, основной темы;
- анализ формы, характера изложения;
- основной темп, темповые изменения, особенности метrorитмического рисунка,
- характер пульсации;
- анализ гармонического и мелодического языка, их характеристика;
- ладотональный план произведения (определить особенности, дать характеристику)

III. Вопросы из раздела дирижерского исполнительства:

- исполнительский план;
- репетиционный план: определение трудностей и путей их преодоления (подробный разбор на основе всех вышеперечисленных элементов анализа);
- интерпретация;
- дирижерские трудности.

IV. Знание инструментов народного и симфонического оркестров (строй, транспорт, диапазон).

V. Игра на фортепиано основных тем (по партитуре).

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040?category_pk=23028#book_name
2. Безбородова Л.А. Дирижирование. М.: Флинта, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834?category_pk=23028#book_name

Дополнительная литература:

1. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book_name
2. Харсенюк О.Н. Дирижирование. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49326?category_pk=23028#book_name
3. Вейнгартнер Ф. О дирижировании. СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63274?category_pk=23028#book_name

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: **RISM** ([Répertoire International des Sources Musicales](http://www.rism.org/))

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

Разработчики: Халитов Р.А., профессор кафедры музыкального театра, Рахматуллин Р.Г., доцент кафедры татарской музыки

I. Цели и задачи дисциплины

Цель оркестрового класса в музыкальном вузе – подготовка студентов к осуществлению на высоком профессиональном уровне исполнительской деятельности в качестве артиста оркестра.

Задачи дисциплины:

- формирование и развитие навыков оркестровой игры в объеме, необходимом для дальнейшей деятельности в качестве артистов оркестра;
- стимулирование художественного и технического роста музыкантов;
- подчинение индивидуальности оркестрового музыканта единой художественной задаче;
- приобретение навыков игры в оркестре: умение грамотно читать музыкальный текст, вырабатывать чистую интонацию, слушать партнера, развивать чувство общего баланса звучания, точную реакцию на дирижерский жест;
- изучение оркестрового репертуара, его стилистического разнообразия, подготовка концертных программ, развитие навыков беглого чтения с листа;
- приобретение навыков работы с оркестром, включающих в себя развитие навыков организации репетиции, настройки оркестра, работы с группами, достижение поставленных художественных задач.
- соблюдение нюансов, интонаций, приемов игры и штрихов;
- активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления оркестранта.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<i>Уметь:</i> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;

	– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;	
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.	
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;	
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетные единицы (468 академических часа), ведется с 1 по 2 семестры, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	12	378	1,2,3,4	-
Самостоятельная работа		54		
Общая трудоемкость:		468		

IV. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины «Оркестровый класс» должна составлять оркестровая музыка различных стилей и направлений. В репертуарный план оркестрового класса необходимо включить:

- оригинальные сочинения для оркестра народных инструментов
- переложения для оркестра народных инструментов произведений зарубежной и русской классики
- переложения для оркестра народных инструментов произведений отечественных композиторов
- переложения для оркестра народных инструментов современной музыки XX и XXI века
- обработки народных песен
- аккомпанементы вокальных и инструментальных произведений

Продуманная репертуарная политика – это залог успешного профессионального роста студента. Грамотный подбор репертуара помогает воспитанию у студентов художественного вкуса, эстетических и творческих критериев, профессионального мастерства для дальнейшей

самостоятельной работы. Большую помощь в формировании репертуара могут оказать творческие контакты оркестров учебных заведений с композиторами, работающих в этом жанре. В учебные и концертные программы могут быть включены также наиболее удачные инструментовки и аранжировки, выполненные самими студентами.

5.2. Примерные репертуарные списки

Оригинальные произведения и обработки народных песен для оркестра народных инструментов

1. Аладов Н. Скерцо.
2. Андреев В. Полонезы 1,2. Вальсы «Фавн», «Метеор». «Как под яблонькой», «Светит месяц».
3. Бакиров Р. Сказание.
4. Балай Л. Русская симфония.
5. Балашов А. Сардана.
6. Биберган В. «Русские потешки».
7. Блок В. Акварели. Героическая рапсодия. Четыре пьесы на венгерские темы. Русские наигрыши.
8. Блинов Ю. Башкирский танец. В хороводе. На лужайке. Шутка.
9. Бойко Р. Сюита «Звоны».
10. Бояшов В. Сюиты «Конек-Горбунок», «Северные пейзажи». Хороводная, Лирическая поэма. Увертюра. Экспромт-скерцо. Скерцо Ре мажор. Ми мажор. Колыбельная. Мазурка. Пять русских народных песен. Симфониетта № 2.
11. Будашкин Н. Хороводная. Плясовая. Русская увертюра. Русская фантазия. Рапсодия № 1,2. «Думка». «На ярмарке». «Сказ о Байкале». Лирическая сюита. Славянские танцы № 1,2. Увертюра-фантазия.
12. Василенко С. Итальянская симфония. Русская сюита. Праздничная увертюра.
13. Веккер В. Сюита в стиле ретро.
14. Волков К. Пять пьес.
15. Глазунов А. Русская фантазия.
16. Глиэр Р. Симфония-фантазия.
17. Глыбовский Б. Сюита «Детское лето». Сюита «Превращение Петрушки».
18. Горобцов М. «Интродукция и престо», «Путешествие к восходу солнца» для Домры-альт и оркестра.
19. Городовская В. Фантазия на две русские темы. Русская зима. Степь да степь кругом. Русский вальс. Концертная пьеса на тему р.н.п «Выйду на улицу». «Не слышно шума городского».
20. Гридин В. Фантазия на тему р.н.п. «Тонкая рябина».
21. Дербенко Е. Русская сюита. Сюита «Картины древней Руси». Хороводная «На гулянье».
22. Егоров В. Былина и скоморошина. Славянский триптих.
23. Зарицкий Ю. Увертюра на русские темы. Сюита «Ивановские ситцы».
24. Запарный Ю. Приокские веснянки.

25. Иванов Г. Сюита «Сибирская мозаика».
26. Инякин Н. Лирическая поэма. Сюита «Сабантуй».
26. Каркин П. Сюита на русские темы. «Во лузях». Скерцо на русские темы.
27. Кикта В. Триптих «Русь богатырская». Концерт для оркестра «Смоленские кадрили». Сюита «Русские миниатюры».
28. Киркор Г. Симфониетта.
29. Комаров В. Увертюра.
30. Комраков Г. Сюита «Нижегородские картинки».
31. Кончаков В. Смоленская увертюра. Беломорская сюита. Русское каприччио. Увертюра «Праздник». Полифоническая сюита.
32. Кравченко Б. Сюиты: «Красный Петроград», «Картинки старой Москвы», «Русские кружева», «Псковские картинки». Три концертные пьесы. Комическая увертюра.
33. Красильников И. Романс и юмореска. Симфониетта.
34. Крюковский С. «Что пониже было города Саратова». «Вдоль по Питерской». «Я с комариком плясала».
35. Куликов П. Былое на Волге. Волжская рапсодия. Румынские напевы. Молдавская фантазия. Липа вековая. Два концертных танца. Семь пьес на русские темы.
36. Кусс М. Молодежная увертюра. Лирические припевки. «Подгорная».
37. Львов-Компанец Д. Гармонист играет.
38. Матвеев М. Беломорская узорная. Русская сюита. Русские миниатюры. Сельские просторы. Концертная сюита.
39. Мясков К. Фантазия на закарпатские темы. Украинский танец. Белорусский танец.
40. Ниман Ф. «Солнце скрылось за горою». «На веселом лугу». «Утушка луговая». «Посажу ли я калинушку». «Уж ты сад».
41. Новиков А. Сюита «По Чуйскому тракту».
42. Осетрова-Яковлева Н. Фантазия «Ермак».
43. Пахмутова А. Увертюра «Русский праздник».
44. Пащенко А. «Улица веселая».
45. Пейко Н. Симфония № 7.
46. Пикуль В. Сюиты: «Палехские картинки», «Вслед за солнцем». Поэма «Юность вечная земли».
47. Плешак В. Гоголь-сюита в 4-х частях.
48. Полонов В. «Куманек, побывай у меня». Скоромошина. Хоровод.
49. Раков Н. Увертюра. Восемь пьес для оркестра. Вариации.
50. Рыбников А. Увертюра.
51. Тихомиров Г. Весенняя поэма. Симфониетта. Сюита «По Дунаю».
52. Вепские частушки. Сибирская увертюра.
53. Триодин П. Сюита «Картинки к русским сказкам». Фантазия на русские темы. Рапсодия.
54. Троцюк Б. Четыре акварели.

55. Туликов С. Концертная сюита. Молодежная увертюра.
56. Фомин Н. Симфоническая поэма. Увертюра на русскую тему. «Березонька» (симфоническая картинка). Хороводная. «Не одна то ли во поле дороженька». «Заиграй моя волынка».
57. Фрид Г. Симфония. Сюиты: «Сказы», «Лес шумит», «Незатейливые пьесы», «По родной стране», «Ладога».
58. Хватов В. Веселый танец. «Как при вечере». «Окунечек».
59. Холминов А. Увертюра. Приветственная увертюра. Праздничная увертюра. «Думка». Музыка к поэме М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Украинская фантазия.
60. Хондо Н. Болгарское каприччио
61. Чайкин Н. Праздничная увертюра. «Переница». Русское скерцо.
62. Чернов Г. Симфония № 2, 4. Русская сюита.
63. Чудова Т. Сюита «Из русских сказок».
64. Шахматов Н. Музыкальные зарисовки «По пушкинским местам». Обр. р.н.п. «Кольцо души девицы», «Коробейники».
65. Шебалин В. Увертюра.
66. Шендерев Г. Сюита «Узоры луговые». Фантазия на русские темы. Русская рапсодия.
67. Широков А. Брянские наигрыши. «Валенки». Смоленский гусачок. «Тимоня». Кадрильная полька.
68. Шишаков Ю. Увертюра Ре мажор. Увертюра «Великий праздник». Увертюра с частушкой. Пьесы на темы современных народных песен Красноярского края. Сюита - фантазия. «Сказ». Вятские плотогоны. Три р.н.п. «Величальная», Протяжная», «Шуточная». Пассакалия на тему партизанской песни. «Как кума -то к куме в решете приплыла». Оратория «Песни села Шушенского». Симфония. Четыре пьесы на псковские темы. - Песни России. «Память».
69. Якушенко И. «Пойду ль, выйду ль я». «Крученка».

Аkkомпанемeнты оригинальных инструментальных произведений.

1. Авксентьев Е. Обр. р.н.п. «Аи, все кумушки домой» для дуэта балалаек с оркестром.
2. Бакиров Р. «Кария - Закария». Обр. т.н.п. для балалайки с оркестром.*
3. Барчунов П. Концерт для домры с оркестром. Концерт для балалайки с оркестром. Концерт для гуслей клавишных с оркестром.
4. Белов Г. Пьеса для домры с оркестром. Фантазия для домры с оркестром;
5. Будашкин Н. Концерты для домры с оркестром № 1,2. Концертные вариации для балалайки с оркестром.
7. Василенко С. Сюита для балалайки с оркестром. Концерт для балалайки с симфоническим оркестром (переложение для ОРНИ В.Гаврилова). Концерт для кларнета с оркестром. Городовская В. Рондо для домры с оркестром. Концертная пьеса для домры с оркестром. Концертная пьеса для балалайки с оркестром.
8. Гридин В. Цыганская рапсодия для баяна с оркестром. Озорные наигрыш для дуэта баянов с оркестром. «Утушка луговая».

9. Дербенко Е. Концертные вариации для баяна с оркестром, «Эх, Семеновна», «Кубанская захватская», «Арагонская хота» (по мотивам пьесы М. Глинки), «Очи черные», «Частушка», «Праздник», «Гармонист играет твист» для гармонии и оркестра.
10. Дикусаров В. Концерт для баяна с оркестром.
11. Зарицкий Ю. Концерт для домры с оркестром.
12. Кикта В. «Смоленская рапсодия» для скрипки с оркестром.
13. Кичанов Е. Концерт для балалайки с оркестром.
14. Киянов Б. Концерт для баяна с оркестром.
15. Клебанов Д. Концерт для домры с оркестром.
16. Кравченко Б. Концерт для баяна с оркестром. Концерт для домры с оркестром.
17. Куликов П. Концертные вариации для балалайки с оркестром. Экспромт для домры с оркестром. Размышление и наигрыш для балалайки с оркестром.
18. Мясков К. Концерт для баяна с симфоническим оркестром (переложение для ОРНИ В.Петрова. Фантазия для домры.
19. Пейко Н. Концерт для балалайки и кларнета с оркестром. Концертные вариации для виолончели с оркестром.
20. Петренко К. Фантазия для домры с оркестром.
21. Репников А. Концерт-поэма для баяна с оркестром.
22. Ризоль Н. Концерт для баяна с оркестром.
23. Рубцов Ф. Концерт для баяна с оркестром № 1,2.
24. Тимошенко А. Русская «Забубённая» для баяна с оркестром.
25. Тихомиров Г. Вариации на тему б.н.п. для балалайки с оркестром.
26. Туликов С. Каприччио для балалайки с оркестром.
27. Фельдман Г. Русский концерт для балалайки с оркестром.
28. Холминов А. Концертная пьеса для баяна с оркестром.
29. Хондо Н. 8/8
30. Чайкин Н. Концерты для баяна с оркестром № 1,2. Концертное рондо для баяна с оркестром.
31. Шалов А. «Винят меня в народе». Обр. р.н.п. для балалайки с оркестром, «Во деревне, в Ольховке» Обр. р.н.п. для балалайки с оркестром
32. Шендеров Г. Концерт для баяна с оркестром. Концерт для домры с оркестром. Концертино для домры с оркестром.
33. Шишаков Ю. Концерт для балалайки с оркестром. Концерт для домры с оркестром. Концерт для баяна с оркестром. Концерт для ударных инструментов с оркестром. «Воронежские акварели для балалайки с оркестром». Концерт для скрипки с оркестром.

Переложения для оркестра народных инструментов.

1. Александров А. Увертюра на русские народные темы.
2. Альбенис И. «Кордова».
3. Амброзио А. Тарантелла.

4. Андерсен Л. «Вальсирующий кот». Пустячок. «Плинк, пленк, планк».
5. Аренский А. Увертюра к опере «Сон на Волге». Фантазия на две русские темы. Увертюра к балету «Египетские ночи».
6. Ахметов М. Лезгинка.
7. Балакирев М. Увертюра на три русские темы.
8. Барбер С. Адажио.
9. Бах И. Сюита для оркестра № 2 си минор.
10. Бетховен Л. Симфонии: № 1 ч. II, № 6 ч. III, № 7 ч. III. Немецкие танцы.
Двенадцать контрдансов.
11. Бизе Ж. Музыка к драме А. Доде «Арлезианка». Сюита «Детские игры».
12. Бородин А. Увертюра и полонецкие пляски из оперы «Князь Игорь», «В Средней Азии». Маленькая сюита.
13. Брамс И. Симфония № 3, ч. III. Венгерские танцы № 1, 5, 6.
14. Будашкин Н. Праздничная увертюра. 15. Василенко С. Испанская сюита. «Светел месяц».
15. Верстовский А. Увертюра к опере «Аскольдова могила».
16. Вебер К. «Приглашение к танцу». Увертюра к опере «Вольный стрелок».
17. Галынин Г. Молодежная праздничная увертюра.
18. Гендель Г. Пассакалия.
19. Глазунов А. Концертные вальсы. «Времена года». Фрагменты из балетов: «Раймонда», «Барышня-служанка».
20. Глинка М. Симфония на две русские темы. «Камаринская». Вальс-фантазия. Увертюра и танцы из опер: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». Каприччио на русские темы.
21. Глиэр Р. Фрагменты из балетов: «Красный цветок», «Медный всадник».
22. Гранадос Э. Скорбная маха.
23. Гречанинов А. Весенняя белорусская песня.
24. Григ Э. Сюита «Пер Гюнт». Норвежские танцы. «Свадебный день в Трольдхаугене». Ноктюрн. Симфонические танцы.
25. Гуно Ш. «Вальпургиева ночь» (балетная сцена из оперы «Фауст» в 7 частях).
26. Даргомыжский А. «Казачок» Чухонская фантазия. Танцы из оперы «Русалка».
27. Ди Луна «Закливание огня»
28. Дворжак А. Славянские танцы № 2, 8, 10. Юмореска. Симфония № 9, ч. II
29. Ипполитов-Иванов М. Симфоническая сюита «Кавказские эскизы». Сюита «В степях Туркменистана». Интермеццо.
30. Исмагилов З. Увертюра к музыкальной комедии «Кодаса».
31. Кабалевский Д. Симфоническая поэма «Весна», Увертюра к опере «Кола Брюньон».
32. Кажлаев М. Дагестанская лезгинка.
33. Калинин В. симфония № 1. Симфоническая картина «Кедр и пальма»

34. Элегия. Интермеццо.
35. Караев К. Сцена и дуэт из балета «Тропою грома».
36. Крейслер Ф. Маленький венский марш.
37. Кюи Ц. Тарантелла.
38. Лекуона Э. Малагуэнья.
39. Лист Ф. Венгерская рапсодия № 2, Адажио.
40. Лопе С. «Эль Вито».
41. Лядов А. «Волшебное озеро». «Кикимора». «Баба-Яга». Восемь русских народных песен. «Про старину». Полонез
42. Мендельсон Ф. Музыка к пьесе В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»
43. Моцарт. В. Увертюра к операм «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро». Маленькая ночная серенада. Немецкие танцы.
44. Мусоргский М. Опера «Сорочинская ярмарка», «Ночь на лысой горе», «Картинки с выставки». Вступление и пляска персидок из оперы «Хованщина», Интермеццо. Скерцо Си-бемоль мажор.
45. Нариманидзе Н. «Давлури».
46. Низамутдинов С. Сентиментальный вальс.
47. Пахмутова А. Увертюра.
48. Пейко Н. Молдавская сюита.
49. Прокофьев С. Классическая симфония ч. 1,2. сюита «Зимний костер». Фрагменты из балетов «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок».
50. Пьяццолла А. «Забвение», «Аве Мария», «Зима» из цикла «Времена года».
51. Равель М. Павана.
52. Раков Н. Вальс. Русская пляска. Три песни для оркестра.
53. Рахманинов С. Русская песня. Вступление и пляска мужчин из оперы «Алеко». Русская рапсодия. Юмореска. Серенада.
54. Римский-Корсаков Н. Увертюра на русские темы. Вступление. Три чуда и Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане». Пляска скоморохов. Сцена таяния из оперы «Снегурочка». Увертюра к опере «Майская ночь». Сюита «Антар», ч. III.
55. Россини Дж. Увертюры к операм: «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка», «Шелковая лестница».
56. Свендсен Ю. Симфоническая легенда «Зорахайда».
57. Свиридов Г. «Парень с гармошкой».
58. Сен-Санс К. Симфоническая поэма «Пляска смерти».
59. Сибелиус Я. Грустный вальс.

60. Стравинский И. Русская и танец кучеров из балета «Петрушка». Хоровод царевен из балета «Жар-птица». Сюита № 2.
61. Танеев С. Антракт к опере «Орестея». Адажио.
62. Тарридос Ф. «Канарские острова».
63. Фалья М. де Танец огня из балета «Любовь-волшебница».
64. Хачатурян А. Русская фантазия. Фрагменты из балетов «Гаянэ». «Спартак». Мазурка, галоп, вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».
65. Хименес Г. Интермедия «Свадьба Луиса Алонсо».
66. Хренников Т. Русский танец из оперы «Фрол Скобеев».
67. Чайковский П. Музыка к весенней сказке А. Островского «Снегурочка», «Времена года», «Думка». Юмореска. Русская пляска.
68. Шнитке А. «Ревизские сказки»
69. Шостакович Д. Увертюра «Новороссийские куранты». Романс, интермеццо и народный праздник из музыки к кинофильму «Овод». Скерцо из пятой симфонии. Три фантастических танца.
70. Штогаренко А. Два украинских танца.
71. Штраус И. Вальсы: «Весенние голоса», «Голубой Дунай». Полька-пиццикато, «Вечное движение», Полька «Трик-трак».
72. Штраус И.- Вебер А. «Сокровенный вальс».
73. Шуберт Ф. Симфония № 8, ч 1. Симфония № 3,4,5. (отдельные части). Увертюра и танцы к пьесе «Розамунда». Музыкальный момент.
74. Шуман Р. «Отчего». «Грезы».
75. Щедрин Р. Камерная сюита. Кадриль из оперы «Не только любовь». Фрагменты из балета «Конек-Горбунок». Юмореска.
76. Эшпай А. Марийские мелодии.
77. Яруллин Ф. Танец с подвенечным платьем из балета «Шурале».

Аkkомпанементы инструментальных и вокальных произведений в переложении для оркестра народных инструментов.

1. Алябьев А. «Соловей».
2. Авксентьев Е. Юмореска для дуэта балалаек с оркестром.
3. Аренский А. Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром.
4. Бернштейн Л. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская история».
5. Бетховен Л. Концерты для фортепиано с оркестром: № 1, ч. 1, № 4, ч.1. Романс Фа мажор для скрипки с оркестром,
6. Богословский Н. «Спят курганы темные».
7. Бородин А. Арии: Игоря, Владимира, Кончака и песня Галицкого из оперы «Князь Игорь».
8. Варламов А. «Белеет парус одинокий». «Что мне жить и тужить».

9. Василенко С. Обр. р.н.п. для голоса с оркестром: «По сеничкам», «Душенька гуляла», «Ты раздолье», «Луговая», «Отставала лебедушка».
10. Власов В. Мелодия. Концерт для виолончели с оркестром.
11. Гаврилин В. «Военные письма». «Русская тетрадь» (отдельные части).
12. Глинка М. Романсы «Сомнение», «Ночной смотр», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновение», Ария Сусанина и романс Антонида из оперы «Иван Сусанин». Дивертисмент для фортепиано. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила». «К Молли».
13. Глиэр Р. Концерт для голоса с оркестром.
14. Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром.
15. Даргомыжский А. Романсы: «Свадьба», «Титулярный советник», «Влюблен я, дева-красота». Ария Мельника, дуэт Князя и Мельника, Каватина Князя из оперы «Русалка».
16. Даутов Н. Ария Дьявола из оперы «Дьявол».
17. Дварионас Б. Элегия для домры с оркестром. Концерт для скрипки с оркестром.
18. Инякин Н. Концерт для домры с оркестром. «Подруга моряка».
19. Кабалецкий Д. Концерт для скрипки с оркестром.
20. Крапивницкий Н. «Соловейко». Обр. для голоса с оркестром.
21. Лист Ф. «Грезы любви» для голоса с оркестром.
22. Лысенко Н. Песня Тараса и ария Остапа из оперы «Тарас Бульба».
23. Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром 1 часть.
24. Моцарт В. Концерт для фортепиано с оркестром № 20 ре минор ч.1.
25. Мусоргский М. Сцена Хиври и Поповича, Думка Параси из оперы «Сорочинская ярмарка». Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов». Сцена гадания из оперы «Хованщина».
26. Новиков А. «Эх дороги».
27. Прокофьев С. «Зеленая роща», «Дуняша», «Солнце комнату наполнило», «Настоящую нежность», «Здравствуй!».
28. Рахманинов С. Романсы «Не пой, красавица», «В молчаньи ночи тайной», «О, не грусти». Вокализ для голоса с оркестром. «Поллюбила я на печаль свою», «Ночью в саду у меня». Рассказ старика, Каватина Алеко из оперы «Алеко».
29. Римский-Корсаков Н. Песня Левко из оперы «Майская ночь». Песня Индийского гостя из оперы «Садко». Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка». Ария Грязного, интермеццо и ария Любаши, ария Марфы из оперы «Царская невеста».
30. Свиридов Г. «Березка». «Как яблочко румян». «Робин». Вокальный цикл «Деревянная Русь». «Есть одна заветная песня у соловушки». «Возвращение солдата».
31. Сидельников Л. Русский концерт для фортепиано с оркестром.
32. Франк С. Симфонические вариации для фортепиано с оркестром.
33. Хачатурян А. Концерт для фортепиано с оркестром, ч.2.

34. Чайковский П. «Мы сидели с тобой». «Страшная минута». «Ночь». «Я ли в поле да не травушка была». Серенада Дон Жуана. Ариозо Воина из кантаты «Москва». Ария Ленского. Ария Онегина. Интродукция и сцена дуэли из оперы «Евгений Онегин». Концерт для скрипки с оркестром.
35. Шебалин В. Дуэт Катарины и Петруччио из оперы «Укрощение строптивой»
36. Шопен Ф. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, финал.
37. Шостакович Д. Бурлеска из Первого концерта для скрипки с оркестром (переложение для домры).
38. Шуман Р. Концерт для фортепиано с оркестром., 1 ч. Романс «Зачем».
39. Щедрин Р. Песня и частушка Варвары из оперы «Не только любовь».
40. Яхин Р. Концерт для фортепиано с оркестром (II, III части), романсы «Не улетай, соловей», «Киек казлар», «Ялгыз агач», «Верю».

Инструментовки, переложения, аккомпанементы и оригинальные сочинения, написанные Рахматуллиным Р.Г. для оркестра народных инструментов.

1. Алябьев А.-Рампаль Ж. «Соловей» для флейты и оркестра.
2. Андерсен Л. Синкопирующие часы.
3. Валеев Р. «Родные напевы» для гармонии и оркестра.
4. Гальяно Р. «Melodicello» и «Heavy tango» для аккордеона и оркестра.
5. Глинка М. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила», Ария Сусанина из оперы «Жизнь за царя».
6. Гридюшко Е. 2 пьесы из Сюиты для гитары («Оазис», «Танец») для гитары и оркестра.
7. Диенс Р. «Небесное танго» для гитары с оркестром.
8. Жубанов А. Романс.
9. Исмагилов З. «Былбылым» для голоса и оркестра.
10. Иттуральде П. «Чардаш» для саксофона и оркестра.
11. Канио Э. «Влюбленный солдат».
12. Ковтун В. Самба «Рио» для аккордеона и оркестра.
13. Кряшенская народная песня «Наш край» для голоса и оркестра.
14. Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Женитьба Фигаро».
15. Мусоргский М. Опера «Сорочинская ярмарка».
16. Низамов Э. Баба-яга из симфонического цикла «Сказочные картины».
17. Новиков В. «Караван» для бас-кларнета и оркестра народных инструментов.
18. Попурри на татарские народные темы для хора и оркестра.
19. Рахматуллин Р. Фантазия на крымско-татарские темы, «Восточная фантазия» для скрипки и оркестра, Попурри на тему «Море Ядран и Ай-Петри» для скрипки и оркестра, «Сагыну» для оркестра.
20. Россини Дж. «Каватина Розины» из оперы «Севильский цирюльник».
21. Сайдашев С. Песня Батыржана из музыкальной драмы «Наемщик».
22. Татарская народная песня «Молодая душа» для голоса и оркестром.

23. Чайковский П. Вальс из «Серенады для струнного оркестра», Пляска скоморохов из музыки к весенней сказке А. Островского «Снегурочка».
24. Штраус И. Вальс Арсены из оперетты «Цыганский барон».
25. Яхин Р. Романсы «Забыть не в силах», «В минуты трудные» для голоса и оркестра.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Оркестровый класс» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают зачет.

Текущий контроль осуществляется руководителем коллектива в форме сдачи оркестровых партий индивидуально и в составе оркестровых групп. Промежуточный контроль осуществляется на зачете. Зачётные требования к магистрантам, участвующим в работе оркестра, определяются качеством их репетиционной и концертной работы, знанием оркестрового материала, умением работать в ансамбле при индивидуальной работе и дифференцируется следующим образом:

- 1) контроль индивидуальной динамики уровня усвоения знаний, умений, навыков оркестрового исполнительства;
- 2) контроль усвоения основных форм и неперенных условий специфически коллективной музыкально-исполнительской деятельности;
- 3) контроль уровня соответствия оркестрового исполнения каждого участника коллектива художественно-исполнительским критериям данного музыкального произведения.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы:

а) Основная литература:

1. Блок В.М. Оркестр русских народных инструментов, М., 1986.
2. Будашкин Н. Народные музыкальные инструменты, М., 1961.
3. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры, М., 1987.
4. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов, М., 1983.
5. Чунин В. Современный русский народный оркестр, М., 1981

б) Дополнительная литература:

1. Авксентьев В. Оркестр русских народных инструментов, М., 1962.
2. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра, М., 1962.
3. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты, Л., 1975.
4. Агаджанов А. Русские народные музыкальные инструменты. — М, 1962.
5. Дорожкин А. Оркестры русских народных инструментов: методические рекомендации, М., 1955.
6. Пересада, А. Оркестры русских народных инструментов: справочник. – Москва, 1985.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: **RISM** (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Для реализации дисциплины Консерватория оснащена репетирием со стульями, роялями, необходимым набором оркестровых инструментов, подставками для инструментов, стеллажами для хранения инструментов, пультами для нот, библиотечным фондом. Репетиции оркестра проходят также на сцене Государственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева. Зал оснащен звукозаписывающей аппаратурой и всем необходимым инвентарем для организации и проведения концертных мероприятий.

Репетиции оркестра в ГБКЗ им. С. Сайдашева согласованы с графиком работы концертного зала. В Консерватории функционируют два оркестра: оркестр народных инструментов и оркестр «Татарика». Формирование оркестров проходит в начале каждого учебного года с учетом имеющихся потребностей и вакансий.

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Разработчик - Зеленкова Е.В./профессор, кандидат педагогических наук

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование у магистрантов углубленных знаний в сфере развития музыкально-педагогической науки, готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив развития музыкальной педагогики в России и за рубежом. Целью профессиональной подготовки магистрантов в курсе «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

- изучение опыта отечественных и зарубежных методик обучения в области музыкального искусства;
- выявление в современной музыкальной педагогике и психологии актуальной профессиональной проблематики;
- формирование у магистранта способности к анализу и самостоятельному поиску путей исследования проблем;
- углубление профессиональной подготовки магистрантов на основе широких и систематических знаний о психолого-педагогических аспектах музыкальной деятельности;
- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевою, мотивационную и регуляторную сферы психического;
- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности,
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<i>Уметь:</i> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<i>Владеть:</i> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<i>Знать:</i> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
	<i>Уметь:</i> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся;

	<ul style="list-style-type: none"> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, 	
	составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию;	
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение первого и второго семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	-
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины.

В содержание дисциплины «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» входит изучение психолого-педагогических основ музыкальной деятельности, обуславливающее формирование у магистрантов способности и готовности к профессиональной деятельности посредством изучения психологических явлений и процессов, вызываемых музыкой и порождающих ее, и формирования на основе этих знаний умения совершенствовать учебный, исполнительский, воспитательный и культурно-просветительский процесс, умения реализовать творческий подход в профессиональной деятельности.

Также содержание дисциплины «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» составляет:

- формирование представления о музыкальной педагогике и психологии как динамичных, развивающихся областях науки;
- изучение современных проблем в области музыкальной педагогики и психологии и путей, способов их решения;
- изучение основных направлений музыкальной педагогики и психологии; исторических этапов развития музыкальной педагогики и психологии;
- выявление вклада выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие музыкальной педагогики и психологии;
- анализ основных закономерностей развития музыкальной педагогики и психологии в контексте мирового образовательного пространства,
- принципы реализации образовательных, в том числе инновационных программ,
- изучение особенностей психологии музыкального творчества, психологических особенностей личностно-профессионального становления музыканта, психологических аспектов исполнительского искусства;
- анализ специфики творческого мышления;

- изучение структуры и особенностей развития музыкальных способностей;
- изучение познавательных процессов в области музыкальной деятельности: музыкальное мышление и основные задачи его развития, музыкальная память как вид интеллектуальной способности личности, проблемы внимания в работе музыканта, музыкальное восприятие;
- анализ существующих подходов в сфере профессионального образования, моделирование и конструирование собственной педагогической деятельности в соответствии с целостным подходом, поиск недостающей информации самостоятельно, включение коллег по профессии в совместный творческий проект;
- анализ соотношения собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики;
  - раскрытие понятия «Музыкальная педагогика», целей и задач музыкального обучения и воспитания, закономерностей формирования и развития музыкальной культуры личности;
- изучение основных этапов процесса музыкального обучения, значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого;
- изучение основных дидактических принципов музыкальной педагогики;
- проблема общения в процессе музыкально-педагогической деятельности, стили педагогического общения и взаимодействия с учеником;
- анализ проблем создания современных педагогических технологий и особенностей их применения в области музыкальной педагогики;
  - анализ сущности основных музыкально-педагогических концепций;
  - пути и способы решения современных проблем музыкальной педагогики и образования.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Разделы и темы:

Введение в предмет: Специфические проблемы музыкальной педагогики и психологии, особенности творческой деятельности музыканта.

1. Проблемы музыкальной психологии как науки.

- История становления и развития музыкальной психологии как научной дисциплины.
- Основные этапы развития музыкальной психологии.
- Психологические теории, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной психологии.
- Предметная область и специфика музыкальной психологии.
- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной психологии.
- Основные направления научных исследований в области музыкальной психологии.

2. Проблемы личностно-профессионального развития музыканта.

- Понятия «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект» в психологической науке.
- Личностные свойства музыканта.
- Личностно-психологические факторы в музыкальном обучении, развитии, в профессиональной деятельности в различных сферах музыкального искусства и образования.
- Закономерности возрастного и личностно-профессионального развития музыканта.
- Личностно-профессиональный опыт музыкальной деятельности.
- Образ «Я» и «Я-концепция» музыканта.

- Психологические предпосылки и особенности личностно-профессионального становления.

3. Основная проблематика психологии творческой деятельности.

- Психологические особенности творческих процессов в области музыкального искусства.
- Стадии творческого процесса.
- Качества творческой личности.
- Значение творческой интуиции в профессиональной деятельности музыканта.
- Развитие творческого воображения музыканта.
- Творческое вдохновение.

4. Особенности формирования музыкального сознания.

- Знания о сущности сознания; взаимоотношения сознательных и бессознательных процессов.
- Сознательное и бессознательное в музыкальной деятельности.
- Самосознание и Я-концепция музыканта.
- Формы проявления бессознательного.
- Развитие самосознания и самооценки на разных этапах профессионального становления.

5. Проблемы диагностики и развития музыкальных способностей.

- Изучение и диагностика музыкальных способностей.
- Структура и классификация музыкальных способностей.
- Особенности развития музыкальных способностей.
- Музыкальность как интегративное качество.
- Чувство ритма и чувство лада в структуре музыкальных способностей.
- Понятие компенсации.
- Психология музыкальной одаренности.

6. Проблемы развития музыкального слуха.

- Структура музыкального слуха.
- Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка.
- Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха.
- Гармонический слух. Тембровый слух.
- Особенности работы архитектурного слуха. Архитектонические музыкальные представления.

7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.

- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений.
- Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсбилизации, проблема цветного слуха.
- Музыкально-слуховые представления.

8. Проблемы психологии музыкального восприятия.

- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических исследованиях.

- Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.
- Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.
- Пространственные компоненты в восприятии музыки.
- 9. Специфика развития музыкального мышления.**
- Виды мышления. Формы и стратегии мышления, мыслительные операции. Классификация типов мышления.
- Творческое мышление.
- Способы активизации мышления.
- Специфика музыкального мышления.
- Роль мышления в различных видах музыкальной деятельности. Функции музыкального мышления.
- Понятийный компонент в структуре музыкального мышления. Музыкальное познание и понимание. Когнитивные процессы в исполнении музыки.
- Специфика развития музыкального мышления.
- 10. Особенности функционирования музыкальной памяти.**
- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.
- Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению информации. Произвольное и произвольное запоминание.
- Особенности запоминания музыкального произведения. Истоки формирования и развития музыкальной памяти.
- Внимание в деятельности музыканта. Виды и качества внимания. Факторы, определяющие внимание.
- 11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.**
- Психологические механизмы музыкального переживания.
- Влияние музыки на эмоциональную сферу человека.
- Волевые качества личности. Воля в контексте профессиональных требований музыкальной деятельности.
- 12. Применение методов овладения оптимальным концертным состоянием.**
- Саморегуляция в условиях сценического стресса. Некоторые эффективные методы саморегуляции и их практическое применение в профессиональной деятельности музыканта.
- Координация физических, эмоциональных и интеллектуальных процессов в профессиональной деятельности музыканта. Эмоциональный интеллект музыканта.
- Психомоторика. Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы.
- 13. Проблемы музыкальной педагогики как науки и искусства.**
- История становления и развития музыкальной педагогики как научной дисциплины. Основные этапы развития музыкальной педагогики.
- Теории, концепции, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной педагогики.
- Понятие «музыкальная педагогика». Цели и задачи музыкального обучения и воспитания.
- Предметная область и специфика музыкальной педагогики.
- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной педагогики.

- Основные направления научных исследований в области музыкальной педагогики.

14. История становления и развития музыкальной педагогики.

- Значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого.
- Развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах.
- Характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X до XVIII вв.
- Развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке.
- Развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке.
- Становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике Татарстан.

15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.

- Развитие музыкальных способностей личности в процессе обучения.
- Роль музыки в духовно-нравственном становлении личности.
- Музыка как средство эстетического воспитания.
- Формирование художественного вкуса личности.
- Артистизм педагога-музыканта.

16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.

- Категориальный аппарат музыкальной педагогики.
- Цели и задачи профессионального музыкального образования.
- Принципы музыкального образования.
- Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального репертуара.
- Методы, формы и средства работы над учебным материалом.

17. Проблемы возрастного развития на основных этапах процесса музыкального обучения.

- Этап допрофессиональной подготовки в ДМШ.
- Период оптации, связанный с формированием определенных профессиональных предпочтений, что приводит к осознанию выбора профессии музыканта
- Этап профессиональной адаптации. Период профессиональной подготовки музыканта.
- Формирование профессионально-педагогической компетентности музыканта рассматривается как этап творческого самоопределения.

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.

- Особенности индивидуально-творческого обучения музыканта.
- Методы музыкального обучения и искусство их применения в музыкальной деятельности.
- Синтез различных видов искусств и их методическое использование в процессе музыкального воспитания.
- Методы арт-педагогики и особенности их применения в процессе музыкальной подготовки.
- Метод семантического анализа.

19. Проблемы разработки современных педагогических технологий и особенности их применения в области музыкальной педагогики.

- Педагогические технологии творческого обучения: диалоговые, проблемные, интегративные, музыкально-драматургические, технологии «погружения».

- Педагогические технологии компетентностного, интегрированного, концентрированного, личностно-ориентированного обучения, технологии инклюзивного обучения.

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.

- Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке.

- Специфические признаки педагогического общения, его основные стороны и роль их в педагогическом процессе.

- Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником.

- Основные стадии в реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического общения.

- Особенности взаимодействия педагога и ученика в музыкально-воспитательном процессе.

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.

- Понятия «творчество» и «мастерство».

- Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации творческой, профессиональной деятельности.

- Развитие педагогического мышления музыканта.

- Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности.

22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.

- Традиционное и инновационное в организации современного музыкального образования в России.

- Компетентностный подход как основа современного музыкального образования.

- Особенности психолого-педагогической деятельности музыканта на современном этапе.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» установлен в соответствии с учебным планом.

Формы текущего контроля:

- вопросо-ответные собеседования;

- доклады по темам курса:

- написание рефератов;

Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.

Формы итогового контроля:

Контрольный урок (1-й семестр) и зачет (2-й семестр).

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006.–352 с.

2. Готсдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с.

3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с.
4. Зак А. З. Психология преподавания музыки. – М.: Грани, 1999.
5. Зеленкова Е. В. Педагогическая компетентность музыканта: Содержание и структура: Монография / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 208 с.
6. Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2015. – 80 с.
7. Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей». Издание 2-е, доп. Рекомендовано УМО РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с.
8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
9. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты - XXI век, 2004. – 496 с.
10. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика - XXI, 2004. – 2004. – 152 с.
11. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. – 383 с.
12. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. – СПб: Изд-во «Союз» художников, 2007. – 240 с.
13. Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997. 2-е изд., испр., доп. – 383 с.
14. Подуровский В. М., Суслова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2001. – 320 с.
15. Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: Музыка, 1974. – 336 с.
16. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368 с.
17. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика-XXI, 2004. – 140 с.
18. Старчеус М. С. Слух музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2003. – 640 с.
19. Старчеус М. С. Личность музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2012. – 848 с.
20. Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие. – Торопова Алла Владимировна. – М.: Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. – 200 с.
21. Холопова В. Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. 2-е изд. – М.: Альтекс, 2012. – 348 с.
22. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 212 с.
23. Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с.
24. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2001. – 320 с.
25. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2014. – 128 с.

Дополнительная литература

1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. консерватория, 1994, 1995.
2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе // Процессы музыкального творчества. Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971.
4. Беленькая Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста // Новые исследования в психологии. – 1974. – №3 (11).
5. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329.
6. Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993.
7. Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. – 1975, №1.
8. Бочкарев Л. Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // Психологический журнал. – 1986. – №4.
9. Бочкарев Л. Л. Проблемы психологии музыкальных способностей // Сб. научн. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 62. – М., 1982.
10. Брусиловский Л. С. Музыкалотерапия // Руководство по психотерапии. – М., 1985.
11. Ветлугина Н. А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. – М., 1980.
12. Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977.
13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
14. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1966. – С.576
15. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 1981.
16. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
17. Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – Екатеринбург, 2011.
18. Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в контексте компетентностного подхода / Е. В. Зеленкова // «Методологические проблемы современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012.
19. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 2000.
20. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учеб. пособие. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
21. Кирнарская Д. К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах // Вопросы психологии. – 1992. – №1-2
22. Коган Г. М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 1. – М.: Музыка, 1979.
23. Корлякова С. Г. Основы общей и музыкальной психологии. – Ставрополь, 1998.
24. Костюк А. Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. – 1963. – №2.
25. Курт Э. Музыкальная психология / Альманах музыкальной психологии. – М., 1994.
26. Леви В. Музыка и мозг // Знание-сила. – 1964. – №9.
27. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. – М., 1966.

28. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. – М, 1978.
29. Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М., 2002.
30. Музыкальная педагогика и психология: Сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос. ун-т культуры и искусства // Науч. ред. Л. С. Зорилова. – М.: МГУКИ, 2010. – 270 с.
31. Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. Чайковского, 1992.
32. Науменко С. И. Индивидуально-психологические особенности музыкальности // Вопросы психологии. – 1982. – №5.
33. Пасынова Н. Б. Влияние музыкальных движений на эмоции / Психологический журнал. – 1993. – №4.
34. Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2011. – 160 с.
35. Психологические аспекты педагогической практики. / Сост. Калинова О. В., Молчанова О. Н. – М., 1997.
36. Психология одаренности детей и подростков / Ред. Лейтес Н. С. – М., 1996.
37. Сабанеев Л. Л. Психология музыкально-творческого процесса. – М., 1983.
38. Тарасов Г. С. Проблемы музыкального мышления и восприятия // Вопросы психологии. – 1973. – №1.
39. Тарасова К. В. Воспроизведение звукового ритма детьми дошкольного возраста // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1970. – №2.
40. Тарасова К. В. Генезис некоторых компонентов структуры чувства ритма // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1971. – №2.
41. Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
42. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М-Л.. 1947.
43. Тимакин Е. М. Взаимодействие музыкально-звуковых и двигательных-технических задач // Вопросы музыкальной педагогики. Сб. научных трудов. Вып. 11. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1997.
44. Торопова А. В. Диагностика способностей бессознательного восприятия музыки детьми. – М., 1995.
45. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий / Программа обновления гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 1994.
46. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. Музыкальная психология и педагогика. – Конспекты лекций для студентов музыкальных вузов // Автор-составитель О. Лучинина http://samlib.ru/1/luchinina_o/muspsy.shtml
2. Тарасов Г. С. Психология музыкального восприятия школьников (научная статья) <https://student2.ru/pedagogika/567275-muzykalnaya-psikhologiya-i-pedagogika/>
3. Федорович Е. Н. Основы музыкальной психологии: Учеб. пособие <https://educ.wikireading.ru/5111>
4. Лучинина О., Винокурова Е. Некоторые секреты развития музыкальных способностей. – Астрахань: Проект «LENOLIUS», 2010. – 74 с. <http://aperock.ucoz.ru/load/42-1-0-3388>

5. Как учат музыке за рубежом (Musical Development and Learning: The International Perspective) /Переводчик Вадим Бронгулеев; Составители Дэвид Дж. Харгривз, Адриан К. Норт. – М.: Классика-XXI, 2009. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1834584>

6. Цыпин Г. М. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта работы московской консерватории: учебное пособие для вузов. М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2019.

http://fb2gratis.com/gr_bookid_305398;

http://litmir.biz/400421_problemy_muzykalnoy_pedagogiki_i_psihologii_iz_opyta_moskovskoy_konservatorii_uchebnoe_posobie_dlya_spo.html

7. Цыпин Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения.

<https://iknigi.net/avtor-gennadiy-cypin/98413-muzykalnaya-pedagogika-i-ispolnitelstvo-aforizmy-citaty-izrecheniya-gennadiy-cypin/read/page-4.html>

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентно-техническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины

ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРТИТУР

Разработчик: Гонтарев В.Н., доцент кафедры баяна и аккордеона, кандидат педагогических наук

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – научить студентов в процессе освоения оркестровых произведений свободно ориентироваться в партитурах различной сложности путем формирования у них практических навыков работы над оркестровой партитурой, включающих ее теоретический анализ и исполнение на фортепиано.

Реализация целей дисциплины предполагает решение ряда **задач**, к которым относятся:

- формирование спектра теоретических и практических знаний: о типах и составах партитур; об основных оркестровых функциях; о способах и приемах, применяющихся при чтении партитур для ансамблей и оркестров народных инструментов, хора, камерных ансамблей, квартетов и симфонических партитур; о сущности музыкальной формы и диалектической связи ее с содержанием музыкального произведения; об особенностях транспонирования музыкальных оркестровых инструментов, чтения в различных ключах и в транспорте;
- формирование навыков и умений чтения и исполнения партитуры на фортепиано, выявления присущего им содержания;
- формирование профессиональных музыкальных качеств, необходимых для дирижеров оркестров народных инструментов и специалистов – выпускников факультета народных инструментов;

- развитие специфических музыкальных способностей, необходимых для освоения партитур как при помощи инструмента, так и без него (тембровый мелодический, гармонический слух; развитие художественно-образного, тембрового мышления и воображения студентов и т.д.).

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией;

	<ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации. 	
<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 	
<p>ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией. 	
<p>ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилистическим традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, 	

	<ul style="list-style-type: none"> – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение первого и второго семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	38	2	-
Самостоятельная работа		34		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины

Дисциплина «Чтение партитур» рассчитан на освоение обучающимися содержания, относящегося к следующим аспектам:

- а) роль оркестрового жанра в мировой музыкальной культуре;
- б) особенности реализации композиторского замысла средствами оркестров;
- в) особенности строения и записи партитур;
- г) особенности воплощения оркестровых функций;
- д) алгоритм работы дирижера над партитурой;
- д) приемы исполнения партитуры;
- е) технология создания клавиров на основе партитур.

Данные аспекты содержания курса раскрываются в тематическом плане.

Раздел 1. Теоретические основы чтения и анализа партитур

Тема 1. Основы работы с партитурой.

Модуль 1. Теоретические основы работы с партитурой.

Знакомство с партитурой и основными оркестровыми функциями. Особенности исполнения партитуры на фортепиано. Особенности работы с партитурой в процессе подготовки дирижера к работе с оркестром.

Раздел 2. Изучение партитур для оркестров и ансамблей народных инструментов

Тема 1. Строение и особенности партитур для ансамблей народных инструментов.

Модуль 1. Развитие навыков чтения партитур для ансамблей народных инструментов. «Эскизное» чтение партитуры. Выявление содержания музыкального произведения на основе фактурных и семантических характеристик.

Тема 2. Изучение партитур для оркестров народных инструментов

Модуль 1. Развитие навыков чтения партитур для оркестра народных инструментов. Знакомство с особенностями партитур для народного оркестра. Транспонирование в оркестре народных инструментов. Овладение приемами чтения партитур для народного оркестра.

Модуль 2. Работа над партитурами по программам класса дирижирования.

Раздел 3. Особенности чтения симфонических партитур

Тема 1. Изучение ключей «до» и основ транспонирования

Модуль 1. Формирование знаний и навыков о чтении в ключах «до» и транспонирования.

Модуль 2. Развитие навыков игры в транспорте (на основе транспонирования партий инструментов симфонического оркестра).

Модуль 3. Овладение умениями чтения партитуры симфонического оркестра.

Модуль 4. Работа над созданием клавиров с партитур народного и симфонического оркестров

Раздел 4. Изучение партитур для различных составов.

Тема 1. Особенности хоровой партитуры. Развитие навыков транспонирования голосов и партитуры в целом.

Тема 2. Знакомство с партитурой духового оркестра. Развитие навыков транспонирования партий инструментов духового оркестра

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

1. Проверка домашнего задания на уроке.
2. Опрос (проверка знаний терминов по глоссарию).
3. Мониторинг процесса создания клавира.

Форма итогового контроля - зачет

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Аносов Н. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Ч.1. - М., 1951 .
2. Гоптарев В.Н. Чтение и анализ партитур. Учебно-методическое пособие для студентов факультета народных инструментов [Текст] В.Гоптарев.- [Б.н., б.и].- 2009. - 15 с.

3. Чтение и анализ партитур как важный ресурс профессиональной подготовки студентов музыкального вуза // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность. Вып. 6: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 3 апреля 2013 г.). – Казань: КГК, 2014. – С. 82–86.
4. Хабибуллин С.М. Симфонические произведения Н.Г.Жиганова в учебном репертуаре класса дирижирования факультета народных инструментов // Творческое наследие Н. Жиганова в контексте современной музыкальной культуры: материалы научно-практической конференции с международным участием. Казань, 7 окт. 2013 г. «Жигановские чтения – 2013» / общ. ред. В.Р. Дулат-Алеева; сост. Л.А. Яковлева. - Казань, 2015. - С. 105–107.
5. Хабибуллин С.М. Хрестоматия по чтению партитур оркестра народного оркестра. Для студентов средних специальных и высших учебных заведений по специальности «Дирижирование оркестром народных инструментов». – Казань, КГК, 2016.
6. Пузыревский А.И. Краткое руководство по инструментовке и сведения о сольных голосах и хоре: пособие для чтения партитур. - М., 2012.
7. Смирнов, Б.Ф. Дирижерско-исполнительское искусство: Ретросп. аннот. библиогр. указ.: [Учеб. пособие] / Б. Ф. Смирнов ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск, 2000.
8. Шишаков Ю.Н. "Инструментовка для оркестра русских народных инструментов". - М., 1970.
9. Холопова В.Н. Фактура. Очерки. – М.: Музыка, 1979.
10. Холопова В. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учебное пособие. – Москва : Лань, 2010.

Дополнительная литература

1. Вольф О. «Хрестоматия по чтению партитур» Л.,1958г.
2. Руководство к чтению партитур / Ганс Галь, препод. Венск. ун-та; Пер. с нем. Ю. Я. Вайнкопа ; Под ред. и с дополнениями доц. Ленингр. гос. консерватории С. Л. Гинзбурга ; Ленингр. гос. консерватория. - Ленинград: Тритон, 1930 (тип. 1-й артели Советский печатник). - 62 с. : нот. ил.; 18x13 см.
3. Завадинский Д.Е. Курс чтения симфонических партитур Учебное пособие для высших музыкальных учебных заведений. — Киев: Музична Україна, 1983. — 86 с.
4. Поздняков А. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов. Методические указания для студентов-заочников отделений народных инструментов музыкальных высших учебных заведений и училищ. - М., 1964.
5. Поздняков, А. Б. Дирижер-аккомпаниатор [Текст]: Некоторые вопросы оркестрового аккомпанемента / А. Б. Поздняков. - М., 1975. - 65 с. - Список лит.: с.65.
6. Чулаки М.И. Инструменты Симфонического оркестра 1972.
7. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур, вып. 1. - М., 1966.
8. Чайкин Н. Практический курс чтения партитур для оркестра народных инструментов. Ч.1 и 2. - М., 1966, 1967.
9. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур: хрестоматия. Вып.1, - М., 1970.
10. Полтавцев И., Светозарова М. «Курс чтения хоровых партитур». - М., 1966г.
11. Фортунатов Ю., Барсова И. «Хрестоматия по чтению симфонических партитур. - М., 1966г.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ИСТОРИЯ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА

Разработчик - Яруллин А.З./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи курса:

- раскрыть историческую последовательность развития дирижирования как исполнительского искусства;
- дать теоретические основы искусства дирижирования.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

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.
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную	<i>Знать:</i> — специфику различных исполнительских стилей; — разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; — музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; — основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; — специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования;
	<i>Уметь:</i> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;
	<i>Владеть:</i> – методиками преподавания профессиональных дисциплин.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение четвертого семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	28	4	-
Самостоятельная работа		44		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Этапы развития дирижирования

За время своего исторического развития дирижирование прошло несколько стадий, пока, наконец, не сложились современные его формы. В процессе развития дирижирования (управления) четко обозначились три способа.

Первый способ - управление ритмической стороной исполнения при помощи стука (рукой, ногой, палкой и т.д.). Второй способ - это хейрономия или как его называют мнемонический - обозначение относительной высоты звука и его протяженности, при помощи движений рук, пальцев, головы, тела и т.д. И, наконец, третий способ управления исполнением при помощи игры на инструменте.

В настоящее время некоторые из этих форм сохранились, но они претерпели значительные изменения. В дальнейшем произошел переход от шумового способа дирижирования к зрительному, что явилось лишь первой ступенью в развитии дирижерского искусства. Новый, ритмический способ управления оркестром, или тактирование, пришедший на смену шумовому способу, явился дальнейшим прогрессивным шагом в истории дирижирования. Дирижирование пришло к современному высокому уровню развития лишь тогда, когда все средства выражения стали применяться не раздельно, а в виде единого действия. Дирижерский жест приобрел глубокий выразительный смысл. Эмоциональная выразительность жеста раскрывает исполнителям смысловой подтекст музыки, значение нюансов, авторских ремарок и тому подобное.

Дирижирование, ранее ограничивавшееся задачами управления ансамблем, превратилось в высокое художественное искусство, в исполнительское творчество.

Тема 2. Дирижирование как самостоятельный вид исполнительского искусства

Дирижерское искусство до сих пор остается наименее исследованной областью музыкального исполнительства. Различное отношение к дирижерскому исполнительству проявляется не только в теоретических спорах и высказываниях; это же характерно и для практики дирижирования.

Дирижер - исполнитель, воплощающий свои художественные замыслы не на инструменте, а с помощью других музыкантов. Искусство дирижера заключается в руководстве музыкальным коллективом.

Перед дирижером всегда стоит сложная задача - подчинить себе многообразие исполнительских индивидуальностей, темпераментов и направить творческие усилия коллектива в единое русло. Дирижерское искусство как самостоятельная музыкальная профессия существует уже около двухсот лет. Фигура дирижера стала за это время одной из центральных в музыкальной жизни; на дирижерах в большой степени концентрируется внимание публики. Все большее значение приобретает роль и предназначение человека, стоящего во главе оркестра. Отсюда вытекает важность изучения таких вопросов, как интерпретация, артикуляция, агогика и т.п. в процессе освоения дирижерской профессией. Дирижер должен уметь самостоятельно решать конкретные задачи, постоянно возникающие в процессе работы с музыкальными коллективами.

Тема 3. Западноевропейская дирижерская школа и ее представители

Западноевропейская дирижерская школа явилась основополагающей в развитии дирижерского искусства. Ей присущи глубокое проникновение в авторский замысел, тонкое стилистическое чутье, стройность формы, безупречный ритм и убедительность дирижерского воплощения.

Яркие представители:

1. Густав Малер - одно из редчайших явлений в музыкальном мире. Он сочетал в одном лице гениального композитора и гениального дирижера. Обе стороны его музыкальной деятельности представлялись абсолютно равноправными. Малер был исполнителем почти всего симфонического репертуара своего времени. Сегодня мы не располагаем никакими вещественными данными, по которым можно было бы оценить искусство его дирижирования. Единственный возможный источник (до звукозаписи Г. Малер не дожил) - это предельно тщательные редакции партитур собственных сочинений и произведений других композиторов. Особенно показательны ретуши в симфониях Бетховена и Шумана.
2. Артур Никиш - величайший импровизатор. Он создавал сиюминутные исполнительские построения. Обладая не меньшей волей и силой внушения чем Г. Малер, он не заставлял диктаторски следовать конкретным деталям своего замысла. Характерно, что А. Никиш никогда не

навязывал солистам трактовку их сольных фраз. Эта изумительная способность позволяла ему добиваться замечательных результатов даже в коллективах, сравнительно слабых по своему уровню

3. Вильгельм Фуртвенглер. Первая попытка проявить себя в качестве дирижера произошла, когда Фуртвенглеру было 20 лет. Это было началом большой дирижерской карьеры. За короткое время тридцатишестилетний маэстро доказал свое право на это и сразу же занял ведущее положение среди дирижеров мира. «Привлекает в нем особая исполнительская техника. Он был особенно силен в том, что мы сейчас называем мастерством «связующих цезур». Органичность его переходов из одного раздела в другой, одного темпа в другой, построение фраз, подходы к кульминациям, содержательных генеральных пауз - всё это было так убедительно и настолько облегчало восприятие слушателей, что его исполнение казалось единственно возможным» (Л. Гинзбург). Существует ещё целая плеяда европейских дирижеров достойных подражания и изучения: Ф. Вайнгартнер, Г. Шерхен, Ш. Мюнш, Б. Вальтер и многие другие.

Тема 4. История и развитие русской школы дирижирования. Её яркие представители

В начале своего развития российская школа дирижирования находилась под влиянием зарубежных дирижеров, которые положительно влияли на становление профессионального дирижирования в России. Начало профессиональному обучению отечественной школы дирижирования положили Антон и Николай Рубинштейн, Милий Балакирев, когда в начале в Петербургской, а затем в Московской консерватории открылись дирижерские классы. Большое влияние на дирижерское искусство оказывали композиторы, которые помимо своих произведений пропагандировали музыку своих соотечественников.

Э.Ф. Направник, С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и др. Значительный скачок в области этого искусства в России после 1917 года. К этому времени нужно отнести имена целой плеяды выдающихся мастеров дирижерского искусства: Н.С. Голованов, А.М. Пазовский, Н.П. Аносов,

А.В. Гаук, Л.М. Гинзбург. Это представители определенной оркестровой школы, отличающейся, в первую очередь, благородством, естественностью и мягкостью оркестрового звучания. Большую роль в развитии отечественного дирижирования сыграли систематические конкурсы (1938 г., 1966 г., 1971 г., 1976 г., 1983 г.), которые выдвинули целый ряд талантливой молодежи.

Высокую признательность и любовь во всем мире снискали российские дирижеры нашего времени: Е. Светланов, Г. Рождественский, М. Ростропович, В. Гергиев, В. Федосеев, Ю. Тимерканов и др.

Всех их отличает высокий профессионализм, преданность композиторскому замыслу, глубокое проникновение в стиль и интерпретацию музыкального произведения.

Тема 5. Дирижерский аппарат и его постановка

По вопросам обучения искусству дирижирования существуют различные точки зрения. Некоторые дирижеры считают, что не нужно заниматься техникой дирижирования - она появится в процессе работы. Однако подобный взгляд в корне ошибочен.

Другая крайность педагогического метода состоит в том, что обучающийся долгое время осваивает движения и приемы техники изолированно от музыки. Истина находится ровно посередине. Постановку рук, элементарные движения и приемы тактирования целесообразно проводить на специальных упражнениях вне музыки. Однако, как только начальные дирижерские движения усвоены, последующую выработку технических приемов следует продолжать на художественных произведениях. Постановка дирижерского аппарата заключается в выработке таких форм движений, которые наиболее рациональны, естественны и базируются на внутренней и мышечной свободе.

Аппаратом дирижера являются руки, их многообразные движения, образующие стройную систему дирижирования. Общеизвестно, что не только руки, но и мимика, осанка, положение головы, корпуса и даже ноги, способствуют выразительности дирижирования. Внешний вид дирижера должен показывать наличие воли, активности, решительности и энергии.

Тема 6. Дирижерский жест и его структура

Эти два понятия напрямую связаны с постановкой дирижерского аппарата (рук). Для успешного овладения приемами техники дирижирования необходимо дирижеру иметь хорошо натренированные руки, легко выполняющие всевозможные движения. В начальной стадии обучения их лучше развивать специальными упражнениями, целью которых является устранение различных двигательных дефектов - зажатости, скованности мышц и т.п. С этих упражнений начинается процесс овладения навыками тактирования.

Первейшее условие дирижирования - мышечная свобода движений, отсутствие излишнего напряжения в руках и плечевом поясе. Этому должно быть уделено особое внимание.

В дирижировании участвуют все части рук (кисть, предплечье, плечо). Для этого необходимо тренировать включение и выключение каждой части руки в процессе работы над техникой. Движения рекомендуется выполнять каждой рукой в отдельности, чтобы развивать их независимость. Перед началом каждого упражнения руки должны занять исходное положение, при котором предплечья параллельны полу, а кисти слегка приподняты (обращены к оркестру). После того, как учащийся приобрел некоторые технические навыки, можно переходить к схемам тактирования.

Тема 7. Ауфтакт, его функции и разновидности

Прежде всего, дирижер должен мобилизовать внимание своих исполнителей. Подготовительный замах, или ауфтакт, можно сравнить с взятием дыхания (вдохом) перед началом пения. Ауфтакт должен соответствующим образом подготовить исполнителя, настроить его на то или иное действие. Произошло это слово от латинского «тактус» - соприкосновение. Ауфтакт означает нечто совершающееся до начала звучания. В функции ауфтакта входит: определение начального момента исполнения, определение темпа, определение динамики, определение характера атаки звука, определение образного содержания музыки. Ауфтакт состоит из трех элементов: замаха, падения и отдачи. Из этих элементов решающее значение имеют первые два - замах и падение.

Виды ауфтакта:

- а) начальный полный ауфтакт,
- б) начальный неполный ауфтакт,
- в) задержанный,
- г) опережающий,
- д) обращенный,
- ж) междольный и еще масса других.

Из всего сказанного следует сделать вывод - насколько важен ауфтакт, и как необходимо им владеть.

Тема 8. Схемы тактирования. Принципы выбора схем

В современном дирижировании доли такта показываются движениями рук, направленных в разные стороны. Главным звеном метрического объединения музыки стал такт. На начальном этапе дирижирования применялись (графически) прямолинейные движения, что не давало ясного представления начала каждой доли. Дугообразные движения, основание которых находится на одном уровне, создают у исполнителей

конкретные ощущения начала каждой доли, позволяют применять гораздо более эффективные формы дирижирования. Схемы тактирования бывают простые и сложные, как размеры, поэтому и способ тактирования избирается в зависимости от строения такта и темпа.

Схема тактирования на раз наиболее проста по структуре (2/4, 2/2, 4/4, 3/8), но и в то же время сложна для управления музыкой. Поэтому рекомендуется группировать такты по фразам (2-х такт, 3-х такт и 4-х такт) и выбирать соответствующую схему, где сильный такт соответствует первой доле.

Двухдольная схема (2/4, 2/2, 6/16, 6/8, 6/4). Первая доля показывается прямолинейным движениям вниз (с наклоном вправо), вторая с меньшей аппликатурой вверх (в виде хоккейной клюшки). Чем быстрее темп, тем больше прямолинейных движений. В медленном темпе «можно и рисовать» горизонтальную восьмерку.

Трехдольная схема (3/2, 3/4, 3,8, 9/4, 9/8) обозначается тремя ударами. Структура схемы тактирования на три обеспечивает естественное соотношение долей в такте как сильной, слабой и более слабой. Острота движений, как и в двухдольной схеме зависит от темпа.

Четырехдольная схема (4/2, 4/4, 4/8, 12/8). Все, что было сказано гораздо выше, в полной мере, относится к этой схеме. Нужно заметить - в медленном темпе 2/4 тактируется в четырехдольной схеме.

Пятидольный такт или смешанный состоит из двух простых тактов, различных по размеру: 2+3 или 3+2. В медленном и умеренных темпах пятидольный такт исходит из четырехдольной схемы с дроблением 2-ой доли (3+2) или 3-ей доли (2+3). В быстрых темпах применяется двухдольная схема с короткой первой долей (2+3) и с короткой второй долей (3+2). В умеренных темпах часто используется метод наложения двухдольной схемы на трехдольную (3+2) и наоборот, только основная сильная доля (первая) более длинная, чем следующая первая (слабая), в зависимости от группировки долей такта.

Шестидольная схема имеет три вида тактирования:

- 1) 3/4 - с дублированием каждой доли;
- 2) 4/4 - с дублированием третьей доли;
- 3) промежуточный между этими двумя, где более активная первая и последняя доля (замах к первой доле).

В подвижных темпах (3+3) - на два, 3/2 или 6/4 - на три.

Семидольная схема складывается так же из группировки в такте (2+3+2) - трехдольная с длинной второй долей, (2+2+3) - трехдольная с длинной третьей долей, (3+2+2) - трехдольный с длинной первой долей.

Все остальные схемы 8/4, 4/4, 2/4 исходят из четырехдольной схемы с дублированием каждой.

9/4, 9/8, 9/16 - (если они обозначаются девятью ударами) применяется трехдольная схема с трехкратным дроблением каждой доли.

Двенадцатидольная схема 12/8 образуется из 4-х дольной схемы, с трехкратным повторением каждой доли.

Тема 9. Фермата, ее виды, их техническое выполнение в дирижерской аппликатуре

Фермата является одним из действенных выразительных средств музыки. Выдерживать фермату несложно, трудности связаны с ее прекращением. Существуют различные способы; они зависят от того, требуется ли полное снятие ферматы, предполагающее длительную паузу после нее или нет. Если нет, то она может быть соединена со следующей нотой или, что бывает гораздо чаще, за ней может последовать краткая пауза, необходимая для взятия дыхания. Смысл ферматы, ее динамическая насыщенность, степень неустойчивости, протяженность теснейшим образом связаны с тем или иным ее содержанием и во многом зависят от того, в какой момент драматургического развития произведения она появляется.

Техническую сторону выполнения фермат можно разделить на три стадии: постановку, выдерживание и снятие. Давая общие понятия о постановке ферматы, следует сказать, чтобы привлечь внимание исполнителей перед ферматой дирижер должен дать более яркий (заметный) аффтакт - это в подвижных темпах и насыщенной динамике. Фермата в спокойном темпе и рiано показывается лишь несколько большим аффтактом, не выделяется из компонента рисунков тактирования.

Выдерживание ферматы целиком и полностью зависит от образного содержания музыки; иногда фермата трактуется как остановка движения музыки, момент статики. Подобная ее функция возможна лишь в конце произведения или его части. Гораздо чаще фермата связана с моментом неустойчивости, переходности, концентрации энергии. Часто фермата ставится в точке кульминации или на ее спаде. Естественно, тогда фермата может иметь разный смысл. Поскольку фермата является столь сильным средством, постольку и показываться она должна выразительным жестом, с соответствующим положением корпуса, рук и мимики лица.

Снятие ферматы само по себе не представляет трудности, особенно если после ферматы есть пауза, наиболее сложно, когда фермата переходит в следующую долю такта, при этом аффтакт к снятию ферматы должен быть равен длительности счетной доли, а по форме иметь вид круга.

Тема 10. Паузы, синкопы, акценты. Способы их показа в мануальной технике

У музыкантов бытует фраза: «Паузы - это тоже музыка».

Моменты молчания внутри произведения повышают напряжение музыки, они столь же значимы, сколь и само звучание. Техника выполнения пауз созвучна с разделом снятия фермат. Паузы, как и ферматы, бывают длительные и короткие. Задача дирижера состоит в том, чтобы при показе пауз не нарушать метроритм в музыке, (если нет ферматы на паузе). Особые сложности для дирижера возникают при дирижировании речитативов, где много пауз и различных условностей.

Синкопа – несовпадение ритмического удара с метрическим. Она возникает, когда звук, появившийся на слабой доле такта или слабом времени доли, продолжается и на последующей сильной. Ощущение синкопированного ритма связано и с появлением акцентов на слабых частях доли. К синкопам следует отнести также и единичные звуки на слабых частях доли, если вслед за ними следует пауза. Синкопа требует от дирижера четкой ритмической отдачи от основных долей такта; нельзя путать с неполной долей в такте, где используется другой технический прием. В кантиленных произведениях удар, определяющий синкопу, рекомендуется делать мягко, а отдачу после него - спокойно.

Трудновыполнимой задачей для дирижера является длительная последовательность синкоп нигде не поддерживающихся звуками на метрически сильных долях.

Акцентирую - значит выделяю, важно понять, что акценты нуждаются в особом подготовительном замахе, специальном аффтакте. Оркестранты должны быть подготовлены к исполнению акцентированных нот до их появления. Существует несколько способов подготовки акцентов, самые распространенные это выделить удар, предшествующий акценту. Это осуществляется более размашистым движением руки без изменения темпа. Другой вариант, не менее эффективный - включение левой руки. Правая рука тактирует, а левая активно обозначает акцентируемые доли - такой прием часто употребляется, когда акценты исполняются не у всего оркестра, а в какой-то группе.

Тема 11. Выразительные средства в музыке, их решения в жестах

Музыка принадлежит к числу наиболее эмоциональных искусств. Музыкальный образ заключает в себе некое эмоциональное содержание. Любой образ можно охарактеризовать хотя бы обобщенными терминами: мужественный, решительный, властный, ласковый, печальный, жалобный и т.д. Композиторы, почти всегда специальными ремарками указывают на характер музыкального произведения. Задача дирижера раскрыть смысл фразы, ее внутреннее содержание.

В решении этой задачи большую роль играют выразительные жесты дирижера, а также мимика и пантомимика. Они порой более действенны, чем словесные объяснения. Мануальные средства и содержание музыки как бы взаимодействуют в процессе дирижирования. Исключительно полезно начинающему дирижеру познакомиться с трудами Станиславского, где он говорит о значении мимики, пантомимы, движения головы, пальцев в раскрытии художественного образа. Большую роль, если не основополагающую, в раскрытии художественного образа имеет левая рука дирижера, так как правая, в основном, обозначает метроритм произведения.

В повседневной жизни мы часто, вместо слов, используем жестикуляцию - она и является прототипом дирижерского жеста.

«Внимание!» Дирижер поднимает левую руку вверх, раскрыв ладонь с указательным пальцем.

«Достаточно!» Дирижер обращает ладонь к оркестру. Если нужно изобразить силу, мощь - дирижер поднимает левую руку, сложенную в кулак.

Чем больше в арсенале дирижера подобных жестов, тем ярче и выразительнее его дирижирование.

Тема 12. Аккомпанемент. Дирижерские задачи в овладении искусством аккомпанемента

Когда оркестр аккомпанирует солисту, дирижер перестает быть центром внимания. Однако и в этом случае много зависит от его техники и музыкальности.

Гибкость, чувство стиля, знание технологии солирующего инструмента (вокальные особенности певца) - все это необходимые условия для дирижирования аккомпанементом. При дирижировании музыкальным произведением, технические недочеты, неопытность дирижера компенсируются опытом и инициативой исполнителей оркестра.

Ритмическая пульсация музыки позволяет сохранить ансамбль, вступать и прекращать звучание, не ожидая указания дирижера. Совсем иначе обстоят дела в дирижировании аккомпанементом. Сопровождение солисту требует гибкости темпа, частых вступлений после многочисленных пауз и т.д. Естественно, что исполнители оркестра здесь должны точно следовать указаниям дирижера. Хорошо, когда дирижер досконально знает партию солиста, как говорится, каждую ноту. Особая сложность для дирижера возникает при дирижировании речитативом, где музыка (сопровождение) изобилует множеством пауз, изменения темпов, большим количеством остановок и т.д. В данном случае успех или неуспех целиком и полностью зависит от подготовленности дирижера.

Необходимость следования за солистом, придающая особую важность своевременному показу вступлений оркестру заставляет дирижера с особой внимательностью относиться к моменту подачи афтакта.

Таким образом, к технике дирижирования речитативом предъявляются следующие требования: 1) заметное различие между жестами, показывающими звучащие доли и отсчитывающими паузы; 2) ясность определения первой доли как важнейшей, по которой исполнители оркестра ведут отсчет тактов; 3) точность снятия звука; 4) своевременность подачи афтактов, соответственно исполнению солиста.

Тема 13. Функции дирижера в работе с коллективом

Современный дирижер - это универсал, человек с высокой музыкальной культурой, абсолютным слухом и памятью. Он должен обладать твердой волей и способностью четко донести свой замысел до музыкантов. Он должен знать все инструменты и природу вокального искусства. Кроме того, дирижер - воспитатель, организатор и руководитель. Это полное и четкое определение позволяет нам представить себе облик подлинно современного дирижера. Все это относится к маститым дирижерам, имеющим большой опыт работы с оркестром. Задачи нашего курса намного скромнее, но тем не менее, начинающий дирижер должен обладать определенными качествами, без которых не может состояться дирижер.

Иначе говоря, искусство дирижера начинается с руководства музыкальным коллективом, какими же средствами дирижер передает коллективу свои намерения?

Речевая форма общения дирижера с оркестром имеет большое значение во время репетиций, с помощью речи дирижер разъясняет идею, структурные особенности, содержание и характер образов музыкального произведения. Существенным дополнением к указаниям дирижера является его личный исполнительский показ. К сожалению, не всегда все в музыке можно разъяснить словами; иногда лучше пропеть или исполнить на инструменте. Несмотря на то, что эти компоненты в руководстве нужны, главным все же является мануальная техника. Дирижер, хорошо владеющий мануальной техникой может достигнуть гибкого и живого исполнения во время концерта, а не так как это было выучено на репетиции. Дирижерское искусство требует наличия разнообразных способностей, дирижерского дарования - способности выражать в жестах содержание музыки. Сам дирижер должен обладать обширными знаниями теоретического, исторического, эстетического порядка, чтобы глубоко вникнуть в музыку, ее содержание, идеи, чтобы создать собственную концепцию ее исполнения, объяснить исполнителю свой замысел. И, наконец, чтобы осуществить исполнение нового произведения, дирижер должен обладать волевыми качествами руководителя, организатора исполнения и способностями педагога.

Тема 14. Оркестр. Виды оркестров по инструментальному составу

На греческом языке словом оркестр называлось место на театральной сцене, предназначенное для хора, постепенно значение этого слова потеряло первоначальный смысл. В наше время под словом оркестр подразумевается определенный состав музыкальных инструментов, а также коллективы музыкантов, участвующих в исполнении. Важнейшей чертой оркестра является органичность, создающаяся в результате глубокой внутренней связи и взаимодействия музыкальных тембров друг с другом.

Из всех видов оркестра наибольшую распространенность получили: симфонический оркестр, духовой и оркестры народных инструментов. Все они значительно отличаются друг от друга, и, более того, сами по себе имеют различные названия, в зависимости от состава инструментов.

Наибольшее богатство и разнообразие в этом отношении имеет симфонический оркестр. В зависимости от состава инструментов принято различать следующие виды симфонического оркестра: струнный или смычковый; камерный, в котором небольшое количество струнных инструментов, с использованием деревянных духовых инструментов (флейта, гобой, кларнет, фагот), иногда включаются в партитуру камерного оркестра и медные духовые (чаще валторны). Малый симфонический оркестр, в котором используются значительное количество струнных инструментов (20-25), полный набор деревянных духовых инструментов плюс валторны (две, четыре), иногда используются трубы и ударная группа. Большой симфонический оркестр включает в партитуру инструменты всех групп: смычковую, деревянную духовую, медную духовую (валторны, трубы, тромбоны и туба), ударную, а также клавишно-щипковую.

По количеству исполнителей в деревянно-духовой группе оркестры принято называть «парный» (по два исполнителя на каждом инструменте), «тройной» или «троечный», в котором по 3 исполнителя на каждом инструменте и «четверной» - по четыре исполнителя. Крайне редко встречается «одинарный» состав - по одному представителю от каждого инструмента.

Существует исключение из правил, когда количество исполнителей не совпадает с этими нормами - такой состав называется «Промежуточный». Духовой оркестр - оркестр, состоящий из одних духовых инструментов: медных духовых и деревянных. Существуют разновидности духовых оркестров - это однородный состав (одни медные) и смешанный - медные и деревянные инструменты. В классических симфонических партитурах иногда встречается дополнительная группа медных духовых инструментов (духовой оркестр), который называется «банда». В настоящее время можно встретить оба вида духовых оркестров, - чаще всего смешанный. Нужно знать, что в духовой оркестр кроме труб, валторн, тромбонов и тубы, входят специфические, которых нет в симфонической партитуре: Корнет Си-бемоль, Альт Ми-бемоль, Тенор Си-бемоль, Баритон Си-бемоль, Басы 1-ый и 2-ой (тубы или геликоны).

В связи с этим, партитура (полная) для духового оркестра насчитывает около тридцати строчек, заметим, что в симфоническом оркестре от 12-ти до 24-х строк, и транспонирующих инструментов значительно больше, что затрудняет деятельность дирижера в репетиционный период. Оркестр народных инструментов за свою более чем столетнюю историю, претерпевал различные модификации. Вначале оркестр состоял из одних балалаек, были пробы сделать оркестр из одних домр. И лучшим решением было объединить эти группы вместе, так состоялся домрово-балалаечный оркестр, который и составляет основу современного оркестра, народные оркестры достаточно широко распространены в различных регионах нашей страны и имеют различный статус: детский, самодеятельный, учебный, муниципальный и т.д., кроме этого есть несколько государственных профессиональных коллективов. Составы оркестров по количеству исполнителей весьма различны и колеблются от 18 до 60 исполнителей, самый мобильный состав - 30-35 человек. Кроме домрово-балалаечной группы, как правило имеется группа баянов (от 2-х до 5-ти, в зависимости от количества исполнителей). Комплектование оркестра целиком зависит от руководителя-дирижера. В настоящее время в оркестре используются инструменты симфонического оркестра (флейта, гобой), реже кларнет, фагот. Есть руководители, которые постоянно или эпизодически включают и медно-духовые инструменты.

Тема 15. Партитура. Дирижерский анализ партитуры

Если коротко сказать, то партитура — это произведение, написанное для оркестра, хора или ансамбля. Наиболее точно понятие партитуры трактует Н. Зряковский: «Партитурой называется полная и подробная нотная запись многоголосного произведения для оркестра, хора, инструментальных, вокальных или смешанных ансамблей, оркестра с солистами, оркестра с хором и т.д.»

Записывается партитура для различных оркестров по-разному, но в строгой последовательности. Во всех партитурах ноты объединяются общей акколадой, групповые акколады объединяют однородные группы оркестра, дополнительными акколадами объединяются однородные инструменты в группах.

Порядок записи инструментов в симфоническом оркестре (полная партитура):

а) Деревянная духовая группа (флейты, гобои, английский рожок, кларнеты, фаготы);

б) Медная духовая группа (валторны, трубы, тромбоны, туба);

в) Ударная группа:

йотирующиеся инструменты (литавры, ксилофон, челеста, маримба и т.д.) шумовые инструменты (большой барабан, малый барабан, тарелки, треугольник, кастаньеты и т.д.);

г) Арфы и фортепиано;

д) Струнно-смычковая группа (квintет) - скрипки I, II, альты, виолончели и контрабасы).

В зависимости от составов оркестра партитуры бывают «полные» и «неполные».

В духовом оркестре нет строгого порядка записи инструментов. Единственно, что выполняется беспрекословно, если есть деревянная группа, она также как в симфоническом оркестре записывается сверху, а тубы и геликоны внизу. Запись остальных инструментов не имеет определенного, четкого порядка. Партитура для полного состава оркестра народных инструментов:

I. Домровая группа: домра пикколо домры примы домры альтовые домры теноровые домры басовые домра контрабас

II. Рожки: сопрано 1 сопрано 2 альт тенор

Флейта, гобой

III. Группа баянов: баян I

баян 2

Оркестровые гармоники баян пикколо баян сопрано баян альт

баян баритон баян бас баян контрабас

IV. Группа ударных инструментов.

В основе такая же, как в симфоническом оркестре. В народных обработках используются фольклорные инструменты: рубель, трещотка, бубенцы, стиральная доска, коса и т.д.

V. Группа балалаек: балалайка прима

балалайка секунд балалайка альт балалайка бас балалайка контрабас

Запись такой партитуры выглядит как образец. В самом деле, даже в государственных оркестрах не выдерживается весь перечень этих инструментов, не говоря уже об учебных и самодеятельных оркестрах.

Каждый руководитель-дирижер формирует состав оркестра на свое усмотрение, исходя из возможностей. Поэтому партитуры выглядят намного скромнее (меньше состав), но порядок записи инструментов неизменно сохраняется, пожалуй, больше всего трансформируется группа баянов (в зависимости от состава струнных, баянов может быть от 2-х до 5, 6). По конструкции баяны могут быть: обыкновенные-двуручные, оркестровые гармоники, многотембровые готово-выборные и даже тембровые (одноручные) - флейта, гобой, кларнет, валторна, туба и еще бывает труба.

В современных оркестрах в настоящее время чаще всего используют готово-выборные баяны, как правило I и II, и т.д.

Готовясь к первой встрече (репетиции) с оркестром дирижер обязан досконально изучить и знать партитуру. Репетиционная работа, то есть процесс подготовки исполнения произведения с оркестром, является необычайно важной в деятельности дирижера. Проведение репетиции требует от дирижера наличия педагогических способностей, определенного такта, умение воздействовать на психику исполнителей, это психологическая сторона процесса. Всему этому должна предшествовать огромная работа над партитурой. Во-первых, дирижер должен познакомиться с текстом музыкального произведения (по возможности проиграть на фортепиано или прослушать в записи), прочувствовать характер, обращая внимание на авторские ремарки, определить форму и взаимосвязь частей произведения, метроритмическую структуру, гармонический язык, соответствующий стилю произведения, а затем разметить партитуру соответственно ее тактовой структуре.

Это выражается в том, что дирижер отмечает различными знаками (точками, запятыми, черточками, крестиками) построение музыкальной речи произведения (фразы, предложения, периоды и т.п.). Сложности возникают, когда фраза состоит из нечетных тактов - нужно быть очень внимательным, дабы, не исказить смысла. Такая разметка помогает определить сложные места в группах оркестра, что требует большего прохождения. Подобная работа над партитурой помогает проанализировать структуру произведения и охватить большие разделы формы, как бы дает прочувствовать всю драматургию произведения.

Тема 16. Дирижерская палочка, ее предназначение, способы держания.

Трудно себе представить дирижера за пультом без палочки в руке. Создается ощущение, что чего-то не хватает. И это верно, так как дирижерская палочка - это инструмент дирижера. Роль палочки в дирижировании исключительно велика. Она помогает в дирижерской технике еле заметные движения кисти сделать весьма ощутимыми, что очень важно для музыкантов в оркестре. Важнейшее ее назначение - служить средством усиления выразительности жеста. Разумное и умелое пользование палочкой дает дирижеру такие средства экспрессии, какие не могут быть достигнуты другими способами.

Обычно палочка делается из таких пород дерева, которые при ударе не дают вибрации. Длина палочки (для средней руки) 40 - 42 см., в зависимости от размеров кисти и предплечья, длина палочки может варьироваться. Для удобства держания она делается с ручкой из пенопласта или пробки, иногда вытачивается из того же дерева, что и палочка. Лучше, когда поверхность палочки шероховатая, для лучшей осязаемости.

В работе дирижера держание палочки меняется в зависимости от темпа и характера музыки. Основных три положения.

1. Она берется большим и указательным пальцами, чтобы конец ее (острый) был направлен в сторону, влево. При таком положении она не удлиняет кисти, но движения становятся более заметными. Начало звука показывается не концом палочки, а всеми точками одновременно, как бы кистью. Этот способ наиболее простой и удобен для освоения.
2. Направление палочки не в сторону, а вперед. Он более труден и требует большей подготовки, лучше овладевать этим способом, когда усвоен первый. В этом случае палочка становится как бы продолжением кисти. Что это дает? Небольшое отклонение кисти вверх, приподнимает конец палочки на значительное расстояние. Палочка соприкасается со звуком самым кончиком, напоминая инструмент живописца, рисуя тончайшие нюансы исполнения.
3. Кисть с палочкой повернута ребром, то есть вправо на 90 градусов. Такое положение создает больше возможностей работы кисти: вправо, влево, по кругу и т.д. Палочка в приподнятой руке способствует передаче героических образов. Кругообразные кистевые движения передает музыку скерцозного характера. Обратим внимание на то, что чем активнее жест руки (предплечья и плеча), тем менее активным и не слишком большим должно быть движение кисти удлиненной палочкой. И наоборот - чем менее активна рука, тем большая роль отводится кисти, вооруженной палочкой.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История дирижерского искусства» установлен в соответствии с учебным планом. В конце четвертого семестра обучающиеся сдают зачет. На зачете учащийся должен представить реферат, посвященный творческой деятельности одного из выдающихся дирижеров прошлого и ответить на вопрос по темам курса.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Берлиоз Г. Дирижер оркестра. // Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. / Г. Берлиоз. - Москва: Сов. композитор, 1972
2. Гинзбург Л.М. Избранное: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. / Л.М. Гинзбург. - Москва: Сов. композитор, 1982
3. Гинзбург Л.М. Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика / Ред.-сост. Л.М. Гинзбург. - Москва, 1975
4. Иванов-Радкевич А.Н. О воспитании дирижера. / А.Н. Иванов-Радкевич. - Москва: Музыка, 1973
5. Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. / А.С. Казачков. - Москва: Музыка, 1967
6. Казачков С.А. От урока к концерту. Казань, 1990
7. Казачков С.А. Дирижер хора - артист и педагог. Казань, 1998
8. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан, гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
9. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан, консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013

10. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX - XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23-25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан, гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.
11. Кан Э. Элементы дирижирования. / Э. Кан. - Ленинград: Музыка, 1980
12. Канерштейн М.М. Вопросы дирижирования. / М.М. Канерштейн. - Москва: Музыка, 1972
13. Маталаев Л.Н. Основы дирижерской техники. / Л.Н. Маталаев. - Москва: Сов. Композитор, 1986
14. Мусин И.А. Техника дирижирования. / И.А. Мусин. - Ленинград: Музыка, 1967
15. Мюнш Ш. Я - дирижер. / Ш. Мюнш. - Москва: Музыка, 1967
16. Ольхов К.А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. / К.А. Ольхов. - Ленинград: Музыка, 1979
17. Романова И.А. Вопросы истории и теории дирижирования. / И.А. Романова. -Екатеринбург, 1999

Дополнительная литература:

1. Ержемский Г.Л. Дирижеру XXI-ого века. Психолингвистика профессии. Санкт-Петербург, издательство ДЕАН, 2007
2. Кондрашин К.К. О дирижерском искусстве. / К.К. Кондрашин. - Ленинград -Москва: Сов. композитор, 1970
3. Кондрашин К.К. Мир дирижера. / К.К. Кондрашин. - Ленинград: Музыка, 1976
4. Мусин И.А. О воспитании дирижера. / И.А. Мусин. - Ленинград: Музыка, 1987
5. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. / И.А. Мусин. - Москва: Музыка, 2007
6. Пазовский А.М. Дирижер и певец. / А.М. Пазовский. - Москва: Муз. изд-во, 1959
7. Рахлин Н. Статьи. Интервью. Воспоминания / Н. Рахлин. / Сост. и предисловие Г. Я.Юдин - Москва: Советский композитор, 1990
8. Рождественский Г.Н. Дирижерская аппликатура. / Г.Н. Рождественский. - Ленинград: Музыка, 1976
9. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство / Л. Сидельников. – Москва: Советский композитор, 1991
10. Шерхен Г. Учебник дирижирования. / Г. Шерхен. - Москва: Музыка, 1976

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ

Разработчик - Дулат-Алеев В.Р./профессор, доктор искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Цели и задачи курса «История исполнительских стилей» состоят в необходимости дать магистрантам знания по истории инструментального исполнительства (в первую очередь, на оркестровых струнных и духовых инструментах), показать историческую обусловленность и последовательность развития игры на музыкальных инструментах.

В содержание курса включены вопросы, связанные с конструктивно-техническим совершенствованием музыкального инструментария; а также изучение вопросов, раскрывающих историческую последовательность совершенствования выразительных возможностей инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве.

Все проблемы, освещаемые в настоящем курсе, рассматриваются в контексте исторического развития музыкального искусства на основе принципа историзма и хронологической периодизации.

Курс предполагает тесную связь с другими предметами специального и общепрофессионального циклов учебного плана.

Комплекс задач дисциплины связан с формированием навыков профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка ее оценочных профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной исполнительской практикой:

- изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений исполнительского искусства XVIII – XX веков;
- рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ;
- изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в художественном контексте разных исторических эпох;
- анализ эволюции инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;
- рассмотрение репертуара (в особенности XX века) с точки зрения характерных стилистических признаков, а также традиционных и новых принципов его исполнения;
- изучение теоретических воззрений и взглядов крупнейших пианистов XIX – XX веков на искусство интерпретации в связи с историей исполнительских стилей;

исследование проблем исполнительской интерпретации на основе анализа различных образцов музыкальной интерпретации произведений разных эпох.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 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.	
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;	
	<i>Уметь:</i> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;	
	<i>Владеть:</i> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.	
ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> — специфику различных исполнительских стилей; — разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; — музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; — основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; — специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;	
	<i>Уметь:</i> — выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	
	<i>Владеть:</i> — представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; — навыками слухового контроля звучания партитуры; — репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; — профессиональной терминологией.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 1 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			1
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	2	36	3
Самостоятельная работа		36	
Общая трудоемкость		72	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Стилль как категория культуры и искусства.

Теоретические проблемы стилия и его различные трактовки. Классификация стилей искусства. Стилистический подход в изучении истории искусства. Отказ от стилистически-формального искусствознания и смена ориентиров на рубеже XIX-XX вв. Переосмысление Art History в современных концепциях искусства. История искусства после «новой истории искусства» («Искусство истории искусства» Д. Прециози. 2-е изд., 2009). «Игра»

со стилями искусства в постмодернистской парадигме. Соотношение понятия «стиль» с другими категориями искусства: стиль и творческий метод, художественное направление, школа. Стиль и индивидуальность автора. Стилиевая норма. Диалогичность и множественность стилей в XX веке. Ретроспективизм. Эклектика. Полистилистика.

Стиль на уровне видового и жанрового деления искусства. Стиль в музыкально-исполнительском искусстве.

Тема 2. Интерпретация произведения искусства.

Определение важнейших оценочно-эстетических критериев музыкальной интерпретации. Задачи музыканта-исполнителя в разные исторические эпохи. Черты формирования и развития исполнительских стилей: связь исполнительской стилистики с композиторским творчеством, с общественными тенденциями времени.

Историческая периодизация художественных (в том числе музыкальных) стилей: исторические, социальные, эстетические и творческие предпосылки изменений художественных стилей. Смена исполнительских стилей и их эволюция как закономерный художественно-исторический процесс.

Тема 3. Устные и письменные традиции музыкального профессионализма.

Нотация и акустический текст в музыкальном искусстве. Исторические и социальные факторы формирования художественной коммуникации. Триада «композитор – исполнитель – слушатель» и особенности ее функционирования в разных исторических стилях. Традиции и новаторство в исполнительской практике. Общая характеристика письменной традиции в музыке. Начало развития различных видов инструментальной музыки в XVI- начале XVII вв. Возникновение общественной потребности в концертной практике. Клаудио Монтеверди и “*Secondo prattica*”. Светское концертное музицирование, особенности нотной записи. Особенности формирования инструментальных ансамблей. *Basso continuo*. Появление оперы и театрализация исполнительского искусства.

Тема 4. Особенности исполнительского стиля в музыке эпохи барокко.

Проблема нотации в музыке барокко. Основные принципы «импровизации деталей» на основе нотного текста произведений эпохи барокко. Источники сведений об основных эстетических установках эпохи. Трактатная традиция барокко, основные трактаты по видам инструментов.

Мелизматика и ее различные школы. Французские клавесинисты.

Партитура в музыке барокко. Особенности нотации, принципы распределения партий.

Табулатуры. Диминуирование и колорирование. Вариационность и импровизационность как родовые черты барочной музыки.

Практика генерала-баса и роль клавира как «генерал-басового» инструмента. Роль клавира в процессе обучения теории музыки.

Аутентичные инструменты.

Клавесин и клавикорд как идеальные инструменты для воплощения художественных замыслов своей эпохи. История развития клавиров Исторические прообразы клавиров. Деятельность клавирных мастеров. Типы клавирных механизмов Нажимной, щипковый и ударный механизм как три вида клавирной механики. Их свойства, специфика и сравнительная характеристика. Другие инструменты для исполнения цифрованного баса.

Духовые инструменты. Основные принципы строения и звукоизвлечения. Роль в музыке эпохи барокко. Трактаты Ж. Оттетера и принципы исполнения мелизмов на духовых инструментах.

Струнные инструменты. Особенности строения барочной скрипки, семейства виол, виолончели. Французские и итальянские трактаты о скрипичной игре (Ж. Мондонвиль, Дж. Тартини и др.)

Характеристика деятельности музыканта эпохи барокко и раннего Просвещения: универсальный характер творчества, композитор как интерпретатор собственных сочинений. Общая характеристика исполнительских традиций в связи с национальными композиторскими школами (Италия, Франция, Германия, Австрия). Взаимовлияние композиторских школ и национальных исполнительских стилей.

Трактатная традиция в эпоху барокко: трактаты по широкому кругу вопросов музыкального искусства, учения о генерал-басе, исполнительские самоучители, практические руководства.

Тема 5. Классический стиль в музыке и его исполнительские традиции.

Переход от барокко к классицизму: основные художественно-эстетические тенденции. Основные параметры изменений музыкального языка. Общая характеристика классического стиля в музыке (Л.В. Кириллина). Обогащение средств исполнительской выразительности в музыкальном искусстве конца XVIII в. Развитие инструментальной виртуозности, завершение формирования симфонического оркестра, переворот в области исполнительской динамики. Выдвижение молоточкового фортепиано –предшественника современного рояля. Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации исполнительских указаний. Неактуальность искусства импровизации. Композиторские каденции в инструментальных концертах. Формирование профессиональных учебных заведений и дифференциация музыкальных дисциплин: основные принципы обучения музыкантов-исполнителей в европейских консерваториях.

Система музыкальных форм классической музыки. Система «жанро-форм» (Е.В. Назайкинский). Особенности музыкального языка, жанровая иерархия. Изменения коммуникативных условий концертной деятельности.

Тема 6. Исполнительское искусство романтизма – XIX век.

Основные положения эстетики романтизма. Новые образы и художественные идеи. Аклассические тенденции, свободные формы, изменения музыкального языка, формаобразования, изменения в жанровой иерархии.

Формирование национальных композиторских школ. Усиление этнокультурного фактора, его влияние на исполнительские стили.

Демократизация музыкальной жизни. Доход от концертной деятельности как экономическая основа деятельности исполнителя. Возникновение профессии импресарио. Разделение труда композитора и исполнителя в начале XIX в. Формирование нового типа исполнителя-интерпретатора на протяжении XIX века. Распространенность особого типа исполнителя-виртуоза в первой половине XIX века. Возрастание роли инструментальной музыки. Новая эстетика исполнительства, связанная с деятельностью исполнителей-виртуозов. Углубление интереса к серьезному, идейно содержательному искусству. Развитие искусства интерпретации.

Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения. Формирование нового типа музыканта-интерпретатора. Сольные Klavier-и Violinabend'ы, развитие квартетного музицирования. Исполнительская деятельность крупнейших музыкантов (Ф. Давида, Й. Иоахима, Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна и др.) Формирование исполнительских школ, направлений и стилей, связанных с различным пониманием задач музыкального искусства, с исполнением музыки разных эпох (в частности, старинной музыки), различного общественного назначения. Развитие национальных исполнительских школ. Создание ряда новых музыкальных инструментов (изобретение аккордеона (1829) К. Демианом, саксофона (патент 1846 г.) Адольфом Саксом, ряда духовых инструментов для оркестра Р. Вагнера и др.). Возникновение

различных форм закрепления интерпретации – исполнительской редакции и транскрипции. Изобретение на рубеже XIX –XX вв. грамзаписи – средства фиксации конкретного исполнительского процесса и распространения музыкальной культуры в обществе.

Тема 7. Исполнительские стили XX века.

Множественность художественных парадигм. Концепция «диалогичности», «диалога культур». Полистилистика, эклектика, неоклассицизм, авангард и другие основные эстетические и коммуникативные направления развития искусства, их влияние на музыкальное исполнительство.

Джаз. Его различные формы и эволюция. Роль импровизации в джазовом исполнительстве. Эволюция исполнительских средств выражения и принципов концертности. Освоение исполнителями новых принципов высотной организации, сложных ритмов, обогащение тембровой стороны интонирования, выработка особых приёмов артикуляции. Использование пианистами специфических туше и педали, скрипачами и виолончелистами – вибрато, портаменто, особых видов штрихов и т. п. Индивидуализация состава исполнителей, тенденция к камерности, её художественные и экономические причины. Тенденция к «деакадемизации» искусства. Параллели с эпохой барокко. Широкое распространение аутентичного музыкального исполнительства. Эстетические проблемы аутентичного исполнительства. Исполнение современной музыки и новые задачи, стоящие перед исполнителями. Необходимость освоения новых звуковых систем и выразительных средств. Сложноладовое и микроинтервальное высотное интонирование. Сложная несимметричная ритмика. Особые приемы игры на музыкальных инструментах. Новые тембры (приготовленное фортепиано, электроинструменты, затем синтетические компьютерные тембры, сочетания тембров разных эпох и традиций в новой музыке), полидинамика. Пространственные формы организации исполнительского процесса.

Конкретная, электронная, электроакустическая музыка, исключая участие исполнителей в актуализации произведения. Музыка, нарисованная на киноплёнке. Эксперименты над сочетанием электронных звучаний с акустическими музыкальными инструментами. Развитие алеаторики, внимание к сонорной стороне музыкального звучания. Варьирование темпа, громкости, исполнительского состава. Способы записи алеаторических фрагментов музыки. Импровизация по графически намеченному маршруту (нарисованная музыка). Сочетание алеаторики с серийными и минималистскими приемами, применение алеаторики в условиях полистилистики. Использование в музыкальном исполнительстве феномена пространственной локализации звуков. Широкое применение стереофонических эффектов, создание произведений для нескольких оркестров или хоров, использование возможностей современной акустической техники, расположение исполнителей на ряде эстрад или среди публики. Создание произведений, предусматривающих перемещение звука по отношению к слушателю.

Инструментальный театр второй половины XX века как особая форма музыкального исполнительства. Совмещение игры на инструментах со сценическими движениями музыканта. Сочетание звучания сактивизируемым визуальным рядом. Хепенинг – алеаторная акция, инициируемая в изначально заданном направлении, с обязательным участием присутствующих и с непредсказуемым течением событий. Тенденция к слиянию исполнителей и публики, снятию барьеров. Академическая и массово-популярная линии развития музыкального искусства.

Тема 8. Музыкальное исполнительство в XXI веке и современная коммуникация.

Искусство в эпоху интернета. Цифровая музыкальная культура. Академическая и популярная традиция в XXI веке: взаимодействие, конкуренция, социальная функция. Музыкальное исполнительство и социальные сети. «Клиповое мышление». Проектные принцип в музыкально-исполнительском искусстве.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История исполнительских стилей» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (контрольные работы, тесты)

Итоговая оценка выводится с учетом устного ответа на зачете, посещаемости аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдачи промежуточных работ (контрольных работ, тестов).

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.: Практика, 1995. – 432 с.
2. Аркадьев М.А. Временные структуры новоевропейской музыки (опыт феноменологического исследования). – М.: Библос, 1992. –168 с.
3. Арнонкур Н. Музыка барокко. Путь к новому пониманию. – М.: Палладио, 2019. – 247 с.
4. Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки. – М., Палладио., 2018. – 258 с.
5. Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина XVIII века). – М.: Московская гос. консерватория, 1997. – 571 с.
6. Березин В.В. Музыканты королей Франции. – М.: Современная музыка, 2013. – 384 с.
7. Бобровский, В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки. Вып.1 : Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман/ В. П. Бобровский. - 2-е изд., доп.. - М.: URSS, 2010. - 272 с.: нот.
8. Боэций, А.М.С. Основы музыки/ А.М.С. Боэций; подготовка текста, пер. с латинского и комментариев С.Н.Лебедева; Московская гос. консерватория. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2012.
9. Глядешкина, З.И. Гармония в музыке венских классиков: Лекция по курсу "Гармония" для студ. музыкальных вузов/ З. И. Глядешкина; РАМ им. Гнесиных. - М., 1998.
10. Гуренко, Е. Исполнительское искусство: методологические проблемы/ Е. Гуренко; Новосибирская консерватория. - Новосибирск, 1985. - 88 с.
11. Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. – Н. Новгород: Деком, 2000. – 448 с.
12. Дирижер и оркестр: сб. ст. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008. – 228 с.
13. Дулат-Алеев В.Р. Структурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // От Ars nova к новой музыке. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008.
14. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170.
15. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170.

16. Ефимова, И.В. Источниковедение древнерусского церковно-певческого искусства [Текст]: учебное пособие/ Ефимова, И.В.. - Красноярск, 2000. - 142 с..
17. Задерацкий, В. Музыкальная форма. Вып. 2 / В. Задерацкий; Московская гос. консерватория. - М.: Музыка, 2008.
18. Задерацкий, В. Полифоническое мышление И.С.Стравинского / В. Задерацкий. - М.: Музыка, 1980 287с.
19. История зарубежной музыки. XX век : Учебное пособие /Сост. и общ. ред. Н.А. Гавриловой. – М., Музыка, 2005. – 576 с.
20. Кириллина Л.В. Беховен. – М.: Молодая гвардия, 2015. – 495 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1550).
21. Кириллина Л.В. Гендель. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 479 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1634).
22. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 3. – М.: Композитор, 2007. – 377 с.
23. Кюрегян Т.С. Форма в музыке VII-XX веков. М.
24. Ландовска В. О музыке. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2005. – 368 с.
25. Лебедев, С. Musica latina: латинские тексты в музыке и музыкальной науке/ С. Лебедев, Р. Поспелова. - СПб.: Композитор, 2000. - 256 с.
26. Лобанова, М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики/ М. Лобанова. - СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 336 с.. - (Письмена времени).
27. Лосев, А.Ф. Музыка как предмет логики/ А. Ф. Лосев. - М.: Академический Проект, 2012. - 202 с.. - (Философские технологии).
28. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. Изд. 2-е, испр. М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2015. – 624 с.
29. Мартынов, В.И. Конец времени композиторов / В. И. Мартынов. - М: Русский путь, 2002. - 294 с.
30. Опера в музыкальном театре: история и современность: сб. ст. М.: РАМ им Гнесиных, Гос институт искусствознания, 2016. – 396 с.
31. Панаиотиди, Э. Философия музыкального воспитания Б.Реймера: "за" и "против"/ Э. Панаиотиди //Музыкальная психология и психотерапия. - 2011. - №1. - С.4-17; 2011.-№2.-С.4-17.
32. Симакова, Н.А. Контрапункт строгого стиля и fuga. История. Теория. Практика: учебное пособие для комп., ист.-теор. и дир.-хор. фак. муз. вузов. Вып. 2: Fuga: её логика и поэтика/ Н. А. Симакова. - М.: Композитор, 2007. - 800 с.: нот.
33. Соколов, А. Музыкальная композиция XX века. Диалектика творчества: исследование/ А. Соколов. - 2-е изд.. - М.: ИД Композитор, 2007. - 272 с.
34. Сохор, А.Н. Социология и музыкальная культура / А. Н. Сохор. - М.: Сов. композитор, 1975. - 201 с.
35. Социология музыки. Новые стратегии в гуманитарных науках: сборник статей/ РАМ им.Гнесиных; ред., сост. В. Валькова, ред., сост. Е. Ключникова. - М., 2011.
36. Философия русской культуры / В. К. Егоров. - М.: Изд. РАГС, 2006. - 550 с.
37. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. – М.: Московская гос. консерватория, 20
38. Холопова, В. Специальное и неспециальное музыкальное содержание/ В.Холопова; Московская гос. консерватория. - 2-е изд.. - М., 2008. - 31 с.
39. Холопова, В. Формы музыкальных произведений: учебник. Спб, Лань, 200
40. Чинаев В.П. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII-XX веков (на примере фортепианного искусства): Автореф. дис... д-ра искусствоведения. – М.: Московская гос. консерватория, 1995. – 48 с.

Дополнительная литература

1. Алексеев А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой половины XX века. - М., 1995. - 328 с.
2. Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских и композиторских элементов музыкального произведения // Выразительные средства музыки. - К., 1988.
3. Бочкарев Л. Психологические аспекты подготовки музыкантов-исполнителей к концерту // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 43-58 / ГМПИ им. Гнесиных.
4. Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии, № 1, 1975.
5. Бочкарев Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-исполнителей к публичному выступлению // Автореф. дис... канд. психолог. наук. - М., 1980.
6. Бочкарев Л. Публичное выступление музыканта-исполнителя в свете психологии личности // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 59-83 / ГМПИ им. Гнесиных.
7. Браудо И. А. Артикуляция: О произношении мелодии. - Л.: Музгиз, 1961. - 198 с.
8. Григорьев В.Ю. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М.: Музыка, 1988. - Вып. 1. - С. 69-86.
9. История русской музыки в 10-и томах. - М.: Музыка, 1983-2004:
10. Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.
11. Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... доктора искусствоведения. - М., 1981.
12. Кузнецов А.А. Акустика музыкальных инструментов. - М.: Легпромбытиздат, 1989.
13. Назайкинский Е., Рагс Ю. Восприятие музыкальных тембров и значение отдельных гармоник звука // Применение акустических методов исследования в музыкознании. - М., 1964. - С. 3-17.
14. Раабен Л. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. - Л., 1967.
15. Сапонов М. Искусство импровизации. - М.: Музыка, 1982.
16. Скребков С.С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 17-23.
17. Скребков С.С. Композитор и исполнитель // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 9-16.
18. Смирнов М. К вопросу о национальном исполнительском стиле // Эстетические очерки. Вып. 4. - М.: Музыка, 1977. - 224 с.
19. Том 1. XVII век. Музыка в быту высших классов и при дворе. Музыка в первом русском театре (с. 189-202).
20. Том 10Б. 1890-1917-е годы. Музыкальный театр (с. 38-289); Концертная жизнь (с. 290-391).
21. Том 2. XVIII век. Итальянская опера (с. 91-129); Французская комическая опера (с.129-152).
22. Том 3. XVIII век. Концертная жизнь (с. 242-274); Музыкальный театр (с. 275-315).
23. Том 4. 1800-1825 гг. Оперный театр (с. 25-61); Балетный театр (с. 62-91); Концертная жизнь (с. 251-280).
24. Том 5. 1826-1850 гг. Музыкальный театр (с. 283-321); Концертная жизнь (с. 322-369).

25. Том 6. 50-60-е годы XIX века. Концертная жизнь (с. 188-234); Музыкальный театр (с. 235-300).
26. Том 8. 70-80-е годы XIX века. Музыкальный театр (с. 246-407); Концертная жизнь (с. 336-407).
27. Холопова В. Русская музыкальная ритмика. - М., 1983.
28. Цукерман В. С. Музыка и слушатель: Опыт социологического исследования. - М.,: Музыка, 1972. - 204 с.
29. Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988.
30. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия/ Отв. ред. Н.А.Хренов, А.С.Мигунов; Гос. инст. искусствознания. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. - (Academia XXI; Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
31. Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. - М., 1995.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ

Разработчик: Загидуллина Дильбар Ренатовна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса — научить студентов профессионально анализировать характерные тембровые средства и приемы изложения, свойственные тому или иному стилю, задачами курса являются следующие: находить связи между оркестровыми стилями, уметь устанавливать тесную связь между историческим развитием оркестровых средств и индивидуальным процессом работы композитора над содержанием и формой оркестрового произведения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	Уметь: — 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;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — специфику различных исполнительских стилей; — разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; — музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; — основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; — специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; — навыками слухового контроля звучания партитуры; — репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; — профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических часа), ведется в течение первого и второго семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	64	-	4
Самостоятельная работа		44		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение

Методы анализа партитур. Художественно-технологический и историко-стилевой анализы. Понятие стиля. Музыкальная ткань и ее строение как основа стилового анализа.

Тема 2. Проблема систематики приемов оркестрового письма

Арсенал тембровых средств, выработанных композиторами за многовековую историю развития оркестра. Разрозненность сведений о тембровых приемах и возникающие в связи с этим методологические трудности анализа оркестровой ткани. Система тембровых приемов, разработанная в соответствии с их масштабнo-временным действием (в основе – критерий формы). Проблема терминологии.

Тема 2.1. Приемы фонического уровня

Приемы, действующие в условиях конкретно звучащей фактуры и отражающие вертикальный параметр оркестровой ткани:

- темброфактурная дифференцированность,
- темброфактурная слитность,
- нейтрализующий тембр,
- сближающие голоса оркестра,
- ведущие и поддерживающие тембры,
- полипластовая оркестровая фактура,
- темброаккордовые параллелизмы,
- темброрегистровое противопоставление,
- тембровые подголоски.

Тема 2.2. Приемы синтаксического уровня

Приемы, являющиеся средством развития в небольших разделах формы или на грани различных построений:

- перераспределение темброфактурных функций,
- тембровая модуляция,
- темброфактурные «заявки»,
- темброрегистровые спады и подъемы, в том числе их особый случай – тембровая мутация (ее разновидность – моногрупповая «эстафета»),
- тембровые переключки.

Тема 2.3. Приемы композиционного уровня

Приемы, связанные либо с крупными разделами произведения, либо выполняющие функцию в масштабах целостной формы:

- темброфактурная реприза,
- тембровая арка,
- тембровый мост.

Тема 2.4. Приемы смешанного типа

Приемы, действие которых распространяется на два уровня – синтаксический и композиционный:

- тембровая связка,
- артикуляционные контрасты,
- «прибереженный» тембр,
- темброфактурные crescendo и diminuendo.

Тема 3. Зарождение оркестра и начальный период его развития (конец XVI–начало XVII веков)

Хоровой принцип строения музыкальной ткани. Инструменты оркестра. Принципы комплектования оркестра. Дж. Габриели. Г. Шютц. К. Монтеверди и его значение как выдающегося реформатора оркестра. Период *Basso Continuo*.

Зарождение гомофонной ткани. Связь развития оркестра с развитием гомофонных форм. Оркестровые составы и их трактовка. *Concerto grosso* и принципы его оркестровки. Характеристика итальянского смычкового концерта (А. Вивальди). Особенности трактовки деревянных духовых и медных духовых инструментов.

Творчество И. Баха и Г. Генделя и их оркестровые средства. Группы *solī*, *ripieno* и *continuo* в оркестре. Облигатные голоса. Инструментальное концертное музицирование.

Тема 4. Формирование классического оркестра в XVIII веке.

Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен

Гармония как основной формообразующий фактор оркестровой ткани. Функциональное строение оркестровой ткани на основе гомофонного стиля. Становление устойчивости оркестровых составов. Функции групп. «Натуральный стиль» медной группы и комбинирование строев. Драматургия оркестра. Оркестр Й. Гайдна. В. Моцарт и его оркестр. Французский и итальянский оперный классицизм.

Оркестровка Л. Бетховена. Окончание формирования классического состава симфонического оркестра. Масштабность в изложении основных элементов ткани. Расширение диапазона оркестра. Оркестровые составы. Попытки преодоления ограниченности «натурального стиля» медных. Оркестровые crescendo и diminuendo. Контрасты оркестровых групп. Смешанные тембры внутри струнной группы. Установление состава деревянных духовых. Тромбоны и их роль в оркестре. Оркестр и форма, оркестровая драматургия симфоний.

Тема 5. XIX век. Программный симфонизм.

Оркестровое искусство романтиков

(Ф. Шуберт, Д. Россини, К. Вебер, Ф. Мендельсон, Д. Мейербер, Э. Григ). Г. Берлиоз

Оркестровые составы и особенности их трактовки в соответствии с новой эстетикой. Тембр – важнейшее выразительное средство. Общий рост уровня исполнительского мастерства. Значение звучания с сурдиной. Расширенная трактовка свойств натуральных медных инструментов и переход к хроматической системе. Ф. Шуберт и выразительность сложных тембров в лирической сфере. Роль тромбонов.

Блеск, выразительность, гибкость оркестра романтиков. Пейзаж и его роль в произведениях. Фантастическая сфера. Д. Россини, К. Вебер, Ф. Мендельсон, Д. Мейербер, Э. Григ.

Новаторство Г. Берлиоза в области оркестровки. Составы и их трактовка. Расширение динамического диапазона звучания. Свойства регистров. Новые принципы соединения тембров. Особое значение колорита. Особые задачи инструментовки в программных произведениях.

Тема 6. Позднеромантические тенденции в оркестровке

(Ф. Лист, Р. Вагнер)

Общая тенденция к увеличению плотности и насыщенности оркестровой ткани и появление сложных тембров. Развитие инструментального колорита. Значение мощности звучания оркестра. Усиление экспрессивности. Тесная связь оркестровых приемов с образным строем произведения. Понятие о тембровой модуляции. Интенсивная полифонизация оркестровой фактуры у Р. Вагнера.

Тема 7. Преодоление романтических тенденций

(И. Брамс, Ж. Бизе, Д. Верди)

Сочетание классических и романтических тенденций в оркестровке. Черты оркестра И. Брамса и его составы. Трактовка элементов оркестровой фактуры. Оркестр Д. Верди. Оркестровый стиль Ж. Бизе. Формирование тенденций реалистической школы.

Тема 8. М. Глинка и его оркестр

Оркестр в русской музыке до М. Глинки (обзорно).

Сочетание классических и романтических тенденций в трактовке оркестровой ткани у М. Глинки. Национальные черты и своеобразие его оркестра. Значение теоретических взглядов композитора на проблемы оркестровки для становления русской национальной школы.

Тема 9. Оркестровка композиторов «Могучей кучки»

Развитие принципов М. Глинки в оркестровке: функциональная трактовка оркестровой ткани, экономия средств, подчеркивание характеристики, элементы виртуозной техники в изложении инструментальных партий оркестра. Роль колорита в оркестре.

Тема 10. Школа оркестровки Н. Римского-Корсакова.

А. Глазунов

Преломление традиций М. Глинки. Претворение романтических приемов на русской национальной почве и существенное их преобразование. Создание собственной системы оркестровки. Оркестр как мощный фактор варьирования. Колорит и изобразительность в оркестре. Тембр как носитель музыкального образа. Индивидуализация тембров. Раскрытие виртуозно-выразительной специфики оркестровых инструментов. «Основы оркестровки». Ученики Н. Римского-Корсакова.

Принципы корсаковской школы в творчестве Глазунова. характерные черты его оркестровки: мягкость и разнообразие колорита, широта и мощность звучания, точная профилировка динамики, акценты средствами оркестровки, вариантность как метод развития в оркестровке. Полифонизация оркестровой фактуры.

Тема 11. Оркестровые принципы П. Чайковского

Принцип тембрового строения оркестровой фактуры. Гомофонная ткань, трактуемая полифонизированными методами. Особые формы соотношения горизонтали и вертикали в оркестре П. Чайковского. Приемы подголосочной полифонии. Полифония тембровых пластов. Трактовка оркестровых групп. Типы tutti. Их значение в развитии идеи произведения.

Тембровая драматургия произведений. Развитие оркестровки по горизонтали. Принципы чередований групп. Стремление к крупным очертаниям оркестровой формы. Чистые и групповые тембры оркестра как обострение образных контрастов.

Тема 12. Оркестровка в России конца XIX – начала XX веков.

**С. Рахманинов, А. Скрябин, А. Лядов,
А. Аренский, С. Танеев**

Развитие принципов русской школы. Творческое преломление некоторых тенденций западноевропейской оркестровки конца XIX века.

Оркестр С. Рахманинова. Развитие принципов драматического русского симфонизма. Принципы оркестровки позднего периода: тембровые модуляции, многослойная тембровая ткань, особые формы педализации, частота смены тембров.

Оркестровка А. Скрябина: некоторые особенности трактовки оркестровых групп, расширение состава медных духовых, поиски в области колорита и экспрессии.

Тема 13. Пути дальнейшей эволюции оркестровки в начале XX века.

Оркестр А. Брукнера, Г. Малера и Р. Штрауса

Выразительные возможности огромных звуковых масс. Обостренность контрастов. Индивидуальность динамического профиля звучания оркестра. Особые тембровые средства в оркестре. Программно-изобразительный симфонизм Р. Штрауса. Оркестровка Г. Малера для воплощения эпической концепции симфонизма. Тембровое и регистровое обособление в различных условиях динамики. Уравновешенные и неуравновешенные расположения оркестровых групп. Смены типов изложения и их частота. Приемы изложения мелодии. Жанровые и гротесковые эпизоды и их трактовка. Описательные разделы композиции. Оркестровка в связи с драматической сферой. соотношение большого и камерного составов в оркестровом мышлении композиторов.

Тема 14. Конец XIX – начало XX веков.

Оркестр импрессионистов

Импрессионизм во французской музыке. Черты различия и сходства с принципами вагнеровского оркестра. Предельно тонкая функциональная дифференциация элементов оркестровой фактуры. Чистые и сложные тембры. Формообразующая роль тембровых средств. Тембровая реприза. Важнейшая роль фоновых элементов и их разнообразие. Динамические особенности оркестра. Влияние принципов оркестровки импрессионистов на европейские школы начала XX века.

Тема 15. Развитие оркестровки в XX веке

(И. Стравинский, А. Онеггер, П. Хиндемит, Б. Барток, К. Орф)

И. Стравинский: дальнейшее развитие оркестровых принципов Н. Римского-Корсакова, особенности оркестровых составов, яркая тембровая живописность и жанровая ясность, композиционная роль оркестровых фонов.

Постимпрессионизм, неоклассицизм и связанная с ними особая трактовка оркестровых форм и средств (А. Онеггер, П. Хиндемит, Б. Барток, К. Орф). Строеие оркестра. Принципы изложения и развития. Динамика. Тембровая трактовка элементов оркестровой фактуры. Новые принципы равновесия звучности. Оркестровые и камерные принципы. Значение ритмического начала. Колорит и его трактовка.

Тема 16. Советский симфонизм (Мясковский, Прокофьев, Шостакович, Р. Щедрин, Б. Чайковский, Г. Канчели)

Оркестровые принципы советских композиторов. Претворение традиций русской национальной школы оркестровки. Оркестровка и музыкальный образ. Особенности трактовки оркестровой ткани. Драматургическая трактовка оркестра.

Тема 17. Национальные школы в музыке XX века

Оркестр и характерные черты претворения национальной специфики. Народные инструменты и отражение их тембров в симфоническом оркестре. Формы и жанры народной музыки бывших советских республик. Их претворение в симфоническом творчестве. Техника оркестровки (Произведения композиторов подбираются по усмотрению преподавателя).

Тема 18. Оркестровое мышление татарских композиторов

О национальных истоках оркестрового мышления татарских композиторов. От ансамбля к оркестру. Оркестрово-ансамблевые поиски С. Сайдашева. Оркестровка М. Музафарова, Н. Жиганова, М. Монасыпова, Ф. Ахметова. Оркестровые поиски в творчестве татарских композиторов конца XX – начала XXI века: Ш. Шарифуллин, Р. Калимуллин, М. Шамсутдинова, Р. Ахиярова.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История оркестровых стилей» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра студенты сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями)
- письменные (тесты)

Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение года, сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
2. Карс А. История оркестровки. М., «Музыка», 1990.

3. Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 3—24.
4. Музыкальная культура народов России и зарубежных стран: Страницы истории: Сб. науч. тр. аспирантов и соискателей. Казань, 2003.

Дополнительная литература

1. Агафонников Н., Симфоническая партитура Л., «Музыка», 1981.
2. Афолина Н. Ю. Тембровые амплуа и диалогичность в камерно-инструментальной музыке современных петербургских композиторов // Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 51—60.
3. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997. – С. 31 – 32.
4. Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975.
5. *Веприк, 1961* – Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., 1961.
6. *Веприк, 1978* – Веприк А.. Очерки по вопросам оркестровых стилей, М. «Советский композитор», 1978.
7. Вискова И. В. На каких инструментах в XIX веке играли партии валторн в симфониях Брамса? // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2018, №1(21). С. 66—73.
8. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1963.
9. Загидуллина Д. Р. Об истоках оркестрового мышления татарских композиторов // – С. 75 – 104.
10. Загидуллина Д. Р. Тембровые приемы: фонический уровень // Ежегодная открытая научно-практическая конференция студентов, аспирантов и соискателей по специальности «Музыкальное искусство». Казань, 25 – 26 марта 2004 года: Тез. докл. Казань, 2004. – С. 67 – 70.
11. Загидуллина Д. Р. Оркестровая техника в симфонических произведениях татарских композиторов // Автореф. дис. ... канд. иск. Казань, 2004.
12. Загидуллина Д. Р. Черты оркестрового письма Фариды Яруллина (на примере I части Симфонии a-moll) // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2014, №3(7). С. 73—83.
13. Загидуллина Д. Р. Некоторые черты народного ансамблевого музицирования в оркестровой технике татарских композиторов // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2018, №2(22). С. 91—100.
14. Загидуллина Д. Р. Особенности темброфактурной организации в Пятой симфонии Н. Жиганова (Опыт оркестрового анализа) // Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 81—93.
15. Назайкинский Е. О динамических возможностях современного симфонического оркестра // Применение акустических методов исследования в музыкознании. М., 1964. – С. 101 – 130.
16. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
17. Оркестр: Сб. статей и материалов в честь Инны Алексеевны Барсовой / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского; отв. ред. Петров Д. Р. – М., 2002.
18. Пономарев С. К проблеме взаимодействия тембра и формы // Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. М., 2003. – С. 86 – 100.
19. Раков Н. Задачи по инструментовке. М. «Музыка» 1975.

20. Раков Н. Практический курс инструментовки. М., «Музыка», 1985.
21. Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. М.–Л., 1964.
22. Цытович В. Некоторые аспекты тембровой драматургии // Современные вопросы музыкознания. М., 1976. – С. 207–238.
23. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962.
24. Берлиоз Г. Большой трактат о современной оркестровке и инструментовке. М., 1972, т. 1,2.
25. Благодатов Г.. История симфонического оркестра. Л., «Музыка», 1969.
26. Глинка М. Заметки об оркестровке // Литературное наследие. Т. 1. Л.; М., 1952.
27. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. М., 1953. Т.1–4.
28. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М.–Л., 1946.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM ([Répertoire International des Sources Musicales](http://www.rism.info))

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ИНСТРУМЕНТОВКА

Разработчик: Шарафутдинов А.К., доцент кафедры татарской музыки

I. Цели и задачи дисциплины

Основной целью преподавания курса «Инструментовка и переложение» в вузе является развитие навыков инструментовки, полученных в музыкальном колледже, а также углубление знаний по данному курсу, расширение круга инструментуемых произведений, развитие навыков самостоятельной инструментовки, обработки и переложения для оркестра народных инструментов произведений для фортепиано, симфонических партитур, различных инструментальных и вокальных сочинений, освоение инструментовки для следующих составов оркестра: струнный состав (группа домр и балалаек (думбр)); струнный состав с баянами, клавишными гусями и ударными; увеличенный состав (с включением гармоник, баса и контрабаса, а также симфонических деревянных духовых инструментов – флейты и гобоя (кларнета)); ансамбли баянов, домр (трио, квартет, секстет), балалаек (дуэт, секстет), смешанные ансамбли; формирование представлений об оркестровом мышлении, как о важнейшей составляющей композиторского стиля.

В процессе изучения курса инструментовки и переложения ставятся следующие основные задачи:

- определение идейно-художественного содержания инструментуемого произведения, его формы и, в соответствии с этим, наиболее рациональное распределение тембров в развитии *мелодического рисунка и остальных функций оркестровой фактуры*;
- анализ элементов фактуры инструментуемого произведения (до записи в партитуре) и определение вариантов оркестровой фактуры: педали, контрапункта, фигурации, а также закономерного развития этих оркестровых функций, соответствующих основному авторскому замыслу;

- умение анализировать в процессе инструментовки гармоническое голосоведение и в случае необходимости (при сокращенной записи фактуры автором) корректировать его;
- дальнейшее углубление знаний художественных возможностей оркестра народных инструментов применительно к их использованию в оркестре и ансамбле.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;

	<ul style="list-style-type: none"> – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации. 	

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических часа), ведется в течение 3,4 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	4	-
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Вводный

Тема 1. Вводное занятие.

Цель первого вводного занятия заключается прежде всего в том, чтобы выяснить знания студентов по инструментовке, которые они получили в результате прохождения этого курса в средних специальных учебных заведениях. Это занятие целесообразно провести со всей группой, которой дается небольшая практическая работа. Обычно это произведение с несложной фактурой, например, «Шарманщик поет» из «Детского альбома» П.Чайковского. Студенту необходимо выявить функции элементов фактуры (педаль, контрапункт, фигурация), а также гармоническое голосоведение. Педагог должен проиграть произведение или дать его прослушать в звукозаписи. Желательно не объяснять, как делать данную инструментовку, а ошибки выявить при разборе этой практической работы. Выяснив таким образом степень подготовки студента, можно приступить к составлению индивидуального плана.

Также необходимо выяснить, умеет ли студент работать в нотном редакторе для набора партитур Sibelius. Если студент имеет навыки работы в данной программе, необходимо выяснить, достаточны ли они для его дальнейшей самостоятельной работы по набору необходимых партитур. Если таких знаний недостаточно либо они отсутствуют вовсе, необходимо уделить некоторое время для демонстрации основных возможностей нотного редактора, которые будут наиболее необходимы в работе студента в ближайшее время. Желательно, чтобы студент уже на первом занятии начал делать попытки работы в данном редакторе. Остальные возможности редактора Sibelius могут быть использованы позднее по необходимости. Также важно закреплять навыки работы в редакторе в процессе самостоятельной работы студента.

Раздел 2. Инструментовка для струнного состава

Тема 2. Струнный состав

Работа над инструментовкой пьес начинается с устного анализа, подготовленного студентом самостоятельно. Прежде всего необходимо обсудить вариант тембрового развития основного мелодического рисунка и его соответствие с содержанием и формой произведения. Затем детально анализируется вариант будущей оркестровой фактуры, после чего окончательно утверждается решение партитуры. Оставшуюся часть урока полезно использовать для показа студенту партитур, близких по содержанию к инструментуемому произведению.

Необходимо с самого начала установить строгие требования к записи партитур: аккуратно и точно вести запись штилей, акколад, проведение тактовых черт, расположение нот точно по вертикали, указание темпов и штрихов и многое другое, от чего часто зависит суть инструментовки. Остальное время, отводимое на другую тему, посвящается разбору и корректировке выполненной студентом домашней работы.

Тема 3. Струнный состав с баянами, гусями и ударными

В результате увеличения состава оркестра увеличивается и вариантность инструментовки, поэтому уже на первое занятие студент должен принести минимум 2 варианта анализа пьес. Выбирается тот вариант, который наиболее соответствует форме и художественному замыслу произведения.

Главное на данном этапе заключается в том, чтобы добиться от студента понимания логики тембрового развития, которое проявляется в следующих закономерностях: единое тембровое развитие основного мелодического рисунка, подчеркивание граней формы, предпочтение струнным инструментам как основе оркестра.

Важной задачей этой темы является освоение студентами навыков использования (и записи) гуслей и ударных инструментов.

Тема 4. Струнный состав с баянами, гусями и ударными (продолжение темы №3)

Эта тема повторяет и углубляет тему №3, но здесь для инструментовки берутся произведения для баяна. В результате изучения этого раздела студенты должны освоить специфику фактуры баяна с её закономерностями, сокращениями нотной записи и преломлением этих сокращений в оркестровой партитуре. Например, запись готовых аккордов, их разрешение в клавире и в оркестре; отсутствие педали по причине тяжелого баса в клавире и её желательность в оркестре и т.д.

Тема 5. Инструментовка солисту (вокалисту)

Выбор произведения для данной инструментовки желательно поручить самому студенту. На уроке прежде всего следует выяснить соответствие выбранного произведения оркестру народных инструментов, а также состав и количество его участников (в результате чего определяется плотность ткани).

Инструментуя аккомпанемент для вокалиста, необходимо учитывать tessitura голоса и его звучание в различных диапазонах, дублирования солиста в оркестре, оркестровые проигрыши.

Методика разбора произведений и их проверка остаётся та же, что и в темах 2 и 3.

Раздел 3. Инструментовка для ансамблей

Тема 6. Инструментовка для ансамбля

Один урок по этой теме нужно полностью посвятить выбору произведения и определить инструментальный состав под него. Немаловажное значение имеет практическая возможность осуществления реального звучания ансамбля. Здесь важно использовать различные ансамбли, состоящие из инструментов народного оркестра: однотембровые, смешанные; раскрыть перед студентами основные трудности при инструментовке для ансамблей: создание относительно равноценных партий; умение уложить всю фактуру инструментуемого произведения в рамки инструментальных средств ансамбля.

Разнообразие исполнительских приемов и их усложнение – закономерность, возникающая при инструментовке для ансамбля так же, как и более значительная корректировка (или сокращение) авторской фактуры – основные причины, отодвигающие инструментовку для ансамбля на V семестр, когда студент уже приобретает необходимые навыки владения инструментами в рамках оркестра.

Тема 7. Инструментовка для однотембрового ансамбля

В этой теме, являющейся продолжением темы № 5, для баяниста ставится задача овладения инструментовкой для небольших струнных ансамблей, а для струнника – инструментовкой для дуэта или трио баянистов.

При выборе произведений главное внимание должно быть обращено на необходимость ознакомления студента с виртуозными приёмами исполнительства (аккордика, беглость, разнообразные штрихи и пр.). Для этого рекомендуются более масштабные произведения (в т.ч. и оркестровые).

Тема 8. Инструментовка для ансамбля баянистов

Однотембровость состава и новые задачи, возникающие по этой причине: максимальное использование разнообразных приемов игры, solo и tutti, регистровых инструментов и т.д. Возможность временного расширения состава баянного ансамбля (оркестра) за счет привлечения следующих инструментов, которые могут быть использованы в учебном заведении: всевозможные ударные, контрабасы (балалаечный или смычковый), арфа, рояль, отдельные струнные инструменты.

Необходимо взять произведение, в котором содержится как tutti, так имеется и прозрачная фактура. Возможна инструментовка двух произведений или переинструментовка с симфонической партитуры — в этом случае работа носит частный характер упрощения фактуры (из-за невозможности использования различных оркестровых функций в одном регистре). Например, педаль и ритмическая пульсация может отлично совмещаться в одном регистре в разных тембрах (в ансамбле баянистов это совмещение теряет смысл, т.к. педаль поглотит пульсацию и т.д.).

Раздел 4. Инструментовка для увеличенных составов оркестра

Тема 9. Инструментовка для увеличенного состава оркестра и оркестра татарской музыки

Проходя эту тему, студент должен ознакомиться со всеми редко применяемыми инструментами путем анализа различных партитур и слушания звукозаписи.

Своей целью данная тема предполагает дать студентам необходимые знания о целесообразности и возможности введения дополнительных инструментов в оркестр, а также о тембровых и исполнительских возможностях инструментов, используемых в оркестре татарской музыки. Инструменты симфонического оркестра: флейта, гобой (для оркестра татарской музыки – флейта, кларнет in B, труба in B, альт, виолончель). Народные инструменты: рожки, жалейки, кураи и др.

При выборе произведения с целью инструментовки для увеличенного состава оркестра следует руководствоваться необходимостью использования более сложной фактуры в оркестре (желательно инструментовать произведение крупной формы).

Тема 10. Аккомпанемент солисту (инструменталисту)

Как и в аккомпанементе солисту-вокалисту, главным моментом при инструментовке является умение добиться выпуклого и рельефного звучания солирующего инструмента, для чего очень важно представлять силу его звучания на фоне оркестра.

Необходимо обратить внимание на инструментовку аккомпанемента домре и балалайке, т.к. эти инструменты не обладают достаточно громким звуком, а состав оркестра способствует поглощению звука. Примером большого мастерства оркестрового аккомпанемента домре может служить «Концерт для домры» Н.Будашкина.

Работая над аккомпанементом солирующему баяну, особое внимание следует уделять применению контрастных приёмов использования аккомпанирующих баянов по отношению к солирующему или использование их в принципиально иных оркестровых функциях.

Тема 11. Переинструментовка произведений, написанных для симфонического оркестра

Предполагается, что студент уже получил в училище определённые знания по переинструментовке произведений с симфонической партитуры.

Главным условием при переинструментовке является умение максимально сохранить в неприкосновенности фактуру авторского произведения.

Основные задачи при переинструментовке для оркестра народных инструментов: определение тембров народного оркестра, наиболее соответствующих применённым симфоническим тембрам, сохранение соответствующего контрастного соотношения между различными частями произведения как с точки зрения силы звучания, так и с точки зрения красочных соотношений.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:

- устные (собеседование);
- письменные (проверка выполненных работ).

Контроль самостоятельной работы обучающихся проводится регулярно путем представления выполненных работ, которые должны быть набраны в нотном редакторе Sibelius, для проверки правильности выполнения самих работ, а также для оценки уровня освоения набора партитур в электронном виде.

На зачете студент должен:

- ответить на теоретические вопросы по пройденному лекционному курсу; представить партитуру инструментованной пьесы и вокальный аккомпанемент для полного состава оркестра народных инструментов;
- сделать письменный анализ партитур по следующему плану:
  1. краткие сведения о композиторе и характер произведения;
  2. форма произведения;
  3. фактура, приемы оркестрового развития;
  4. выделение оркестровых функций;
  5. анализ голосоведения.
- представить переинструментовку с симфонической партитуры относительно крупного произведения или двух пьес с развитой фактурой для расширенного состава оркестра или оркестра татарской музыки, одно из представленных произведений может быть аккомпанементом солисту-инструменталисту;
- представить инструментовку одного – двух фортепианных произведений более сложного стиля и с развитой фактурой;
- ответить на теоретические вопросы по всему лекционному курсу, включая знание художественных и технических возможностей инструментов, используемых в оркестре народных инструментов, в т.ч. инструментов симфонического оркестра, а также на вопросы комиссии по представленным партитурам.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

- 1) Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра: Учебное пособие. М., Музыка, 2005
- 2) Шарафутдинов А. Инструментовка для народного оркестра (рукопись), Казань, 2003

Дополнительная литература

- 1) Беккер В. Инструментовка баянных произведений для оркестра народных инструментов (методические указания для студентов 2-го курса дневного и 3-го курса заочного отделения специализации «Народные инструменты»). Челябинск, 1992
- 2) Вольфович В. Анализ оркестровой фактуры (методические указания по инструментовке для студентов дневного и заочного отделений специализации «Руководство самодеятельным оркестром народных инструментов»). Челябинск, 1989

- 3) Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов (гармоник). М., «Советский композитор», 1980
- 4) Липс Ф. Об искусстве баянной транскрипции. Москва – Курган, 1999
- 5) Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. М., 1962
- 6) Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962
- 7) Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. Ленинград, «Музыка», 1985
- 8) Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. М., 1970
- 9) Шарафутдинов А. Опера Назиба Жиганова «Тюляк и Су-Слу»: особенности инструментовки для оркестра «Татарика»// Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства. История и современность: материалы Международной научно-практической конференции. Вып. 11/ Казанская консерватория. — Казань, 2019.
- 10) Шарафутдинов А. Из истории формирования оркестра народных инструментов ансамбля песни и танца Татарской государственной филармонии (60 — 70-е годы XX века)// Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства. История и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Вып. 6/ Казанская консерватория. — Казань, 2014.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: [RISM \(Répertoire International des Sources Musicales\)](http://www.rism.info)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Разработчик – Хабибуллин С.М., заслуженный деятель искусств РТ, профессор кафедры татарской музыки

I. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является практическая и теоретическая подготовка студента к профессиональной работе в качестве преподавателя дирижерских дисциплин на отделении народных инструментов музыкального училища.

Задача курса – изучение общих принципов методики и основ преподавания дирижирования, инструментовки, чтения и анализа партитур.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые	<i>Знать:</i> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов;

<p>технологии в области музыкальной педагогики</p>	<ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. 	
<p>ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; 	

	– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;	
	<i>Владеть:</i> – методиками преподавания профессиональных дисциплин.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических часа), ведется в течение первого семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	-	1
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины.

Введение в курс «Методика преподавания профессиональных дисциплин». Цели и задачи курса. Структура курса (методика преподавания дирижирования, методика преподавания инструментовки, методика преподавания чтения и анализа партитур, методика преподавания инструментоведения,).

Специфика дирижерской одаренности, выявление ее педагогом в начальном периоде и развитие дирижерских способностей в процессе обучения, дирижерская одаренность как совокупность профессиональных способностей, включающих творческие и организаторские данные.

Задачи педагога и его роль в воспитании музыканта. Педагог как воспитатель музыканта-дирижера, владеющего основами своей профессии, развитие исполнительских данных и организаторских способностей, воспитание воли, характера. Значение личного примера педагога.

Краткая история развития дирижерского искусства. Роль и задачи дирижера в оркестре. Дирижирование как творческий процесс. Выдающиеся русские, отечественные и зарубежные дирижеры.

Методика преподавания дирижирования. Основные методические предпосылки к преподаванию дирижирования, задачи обучения и особенности учебного процесса. Основные формы учебных занятий. Методика проведения урока по дирижированию. Организация и планирование занятий. Взаимосвязь исполнительских и технических задач при обучении дирижированию. Развитие элементарных технических навыков.

Методика работы в начальный период обучения. Постановка дирижерского аппарата. Основы дирижерской техники (положение рук, корпуса, головы, ног). Определение плоскости тактирования, диапазона, плана, позиции. Подготовительные упражнения. Дирижерская палочка.

Схемы тактирования. Предварительные упражнения для освоения схем тактирования. Схемы тактирования. Тактирование и дирижирование. Способы работы над выразительностью дирижерского жеста. Ауфтакты. Функции и строение ауфтакта. Начальный ауфтакт. Междольный ауфтакт. Определение начального момента доли такта. Неполный ауфтакт внутри такта. Новый внутритактовый ауфтакт. Подчеркнутый ауфтакт. Показ синкоп. Прекращение звучания. Фермата. Постановка ферматы. Выдерживание ферматы. Снятие ферматы. Виды фермат.

Особенности работы над музыкальными произведениями в классе дирижирования. Этапы работы над музыкальным произведением. Изучение и знакомство с произведением.

Прослушивание и проигрывание на фортепиано мелодии, баса, средних голосов, аккомпанемента. Анализ произведения: Тональность, форма, стиль. Выявление технических и исполнительских трудностей и способы их преодоления. Составление исполнительского плана. Фрагментация, динамика, штрихи.

Методика преподавания инструментальной музыки. Основные методические принципы преподавания инструментальной музыки. Структура курса. Виды учебной деятельности, основные формы занятий. Особенности преподавания инструментальной музыки. Организация и планирование учебного процесса. Правила оформления партитур. Основные правила, в и приемы инструментальной музыки. Особенности инструментальной музыки для различных составов русского оркестра народных инструментов. Связь инструментальной музыки со средствами музыкальной выразительности (фактурой, динамикой и т. д.), формой музыкального произведения. Специфика инструментальной музыки для ансамблей русских народных инструментов: балалаечный ансамбль, домровый ансамбль, смешанный ансамбль. Переинструментация для оркестра народных инструментов с симфонической партитурой. Работа над созданием оркестрового аккомпанемента к вокальным и инструментальным сочинениям.

Методика преподавания чтения и анализа партитур. Значение предмета чтения партитур для дирижера оркестра. Чтение партитур как средство знакомства и изучения репертуара для оркестров и ансамблей народных инструментов. Виды учебной деятельности, основные формы занятий. Организация и планирование учебного процесса. Основные методические принципы преподавания чтения и анализа партитур. Приемы работы над партитурой. Музыкально-теоретический и исполнительский анализ партитур:

- Определение структуры музыкального произведения (части, разделы, цезуры). Изложение основных тем, их соотношение и развитие в различных частях произведения. Тональный план, гармонический анализ. Взаимосвязь музыкального содержания, структуры и средств оркестрового изложения (голосоведение, полифонический элемент, контрасты и разнообразие, оркестровое нарастание и спады, общая кульминация). Творческое направление и оркестровый стиль композитора- автора изучаемого произведения. Специфика чтения партий в ключах До и партий транспонирующих инструментов.

- Приемы исполнения партитур на фортепиано: допустимые сокращения, упрощения и изменения нотного текста (октавные переносы, перемещения в средних голосах, пропуски удвоений, выдержанных звуков, органного пункта, многократно повторяющегося ритмического рисунка в гармонической фигурации).

- Распределение музыкального материала между правой и левой руками, аппликатура.

- Применение педали и форшлагов.

- Исполнение партитур по отдельным партиям, оркестровым группам и оркестровым функциям.

- Другие способы изучения партитур: а) письменное переложение оркестровой партитурой или отдельных ее фрагментов для фортепиано в виде клавира, б) прослушивание музыкального произведения в записи, в) чтение с листа незнакомого произведения.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

На экзамене будущий дирижер и педагог должен продемонстрировать следующие навыки:

Методика преподавания дирижирования.

Студент должен подробно раскрыть одну из тем по методике преподавания дирижирования. Примерные темы для вопросов на зачете:

1. Работа над аутфактом в начальный период обучения.
2. Развитие ритмической организованности дирижерского жеста.
3. Работа над штрихами в дирижировании.

Методика преподавания инструментовки. Студент должен предложить и обосновать план работы с потенциальным учеником над инструментовкой какого-либо произведения (например, инструментовка пьесы Ф. Яруллина «Шурале» для большого состава русского народного оркестра). Необходимо обратить внимание на грамотную последовательность в постановке задач перед учеником, а также на внимательное отношение ко всем инструментам оркестра и умелое применение их выразительных свойств

Методика преподавания чтения и анализа партитур.

Студент должен предложить и обосновать план занятия по одной из тем, изучаемых в курсе чтения и анализа партитур (например, транспонирующие инструменты в оркестре русских народных инструментов), а также предложить примеры из партитур по данной теме.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство : учебное пособие / Л.А. Баренбойм. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с. 13 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103880>

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>

Дополнительная литература

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>

Уколова Л. И. Дирижирование. Учебное пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/04828504-4F44-437B-9670-610B07CD3495/dirizhirovanie>

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями, компьютерным оборудованием, пультами для нот, библиотечным фондом.

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА

Разработчик - Серегина Н.М./профессор, кандидат философских наук

I. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение основных философских проблем науки и искусства, освоение философии как методология научного познания.

Задачи дисциплины: раскрытие сущности, структуры и критериев научного знания;

- выявление особенностей социально-гуманитарного познания, его роли и значения в жизни человека и общества;

- рассмотрение «философии искусства» как одного из раздела в системе философского знания, науке о культуре и искусстве;

- знакомство с основными концепциями философии искусства;
- умение использовать общенаучные и специальные методы в подходе к анализу проблем музыкального искусства и сферы культуры в целом.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 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.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часа), ведется в течение первого и второго семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	108	1	2
Самостоятельная работа		108		
Общая трудоемкость:		216		

IV. Содержание дисциплины.

№ п/п	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)
1	Раздел I Тема 1: Философия науки и искусства в структуре философского знания Вводная лекция	Философия как рациональное построение картины мира, методология научного познания. Структура философии. Функции и значение философии в жизни человека и общества, развитии культуры, науки и искусства.
2	Тема 2: Понятие и определение науки. Критерии научности. Философская теория познания	Познание как проявление родовой сущности человека. Наука и ее отличительные черты. эмпирическое и теоретическое исследование, их формы и методы. Важнейшие понятия философской теории познания. (истина, явление, сущность, объект, субъект и др). Наука как социальный институт.

3	Тема 3: Проблемы развития науки. Научные революции и смена парадигм.	Модели развития науки: кумулятивизм антикумулятивизм. Принципы верификации и фальсифицируемости (К. Поппер). Идея конкурирующих научно-исследовательских программ И. Лакатоса. «Структура научных революций» Т. Куна. Смена научных парадигм. Анархистская эпистемиология П. Фейерабенда. «Личностное знание» М. Полани.
4	Тема 4: Типы рациональности в истории философии и науки.	Типы рациональности в истории философии: - классические, неклассические, постнеклассические, их характеристика и хронологические границы. Классическая картина мира. Важнейшие направления неклассического и постнеклассического этапов («сверхрационализм», иррационализм, «философия истории»), синергетика)
5	Тема 5: Разграничение «наук о природе» и «наук о духе»	Разграничение «наук о природе» (science) и «наук о духе» (социально-гуманитарное познание). В. Дильтей «введение в науку о духе» (1883). Номотетический и идиографический методы (В. Виндельбанд и Г. Риккерт), их применение в исследовании искусства.
6	Тема 6: Соотношение науки и искусства	Соотношение чувственного и рационального, образного и абстрактно-логического мышления. Цели и способы выражения в науке и искусстве. Критерии, оценки результатов познания и художественного творчества. Преемственность развития науки и искусства. Научные и творческие школы.
7	Тема 7: Наука о культуре и искусстве в системе научного знания	Наука о культуре и искусстве как целостное, интегративное, междисциплинарное знание. Сущность, структура и функции культуры, динамика развития. Культура и цивилизация
8	Тема 8: Морфология культуры. Основные концепции историко-культурного развития.	Принципы типологии культур. концепция историко-культурных типов (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тоинби) и культурных суперсистем (П. Сорокин). «Индустриализм» в социальной философии XX века и теория постиндустриального общества (У. Ростоу, Д. Белл, А. Тоффлер). Глобальные проблемы современной цивилизации.
9	Тема 9: Искусство как предмет философского рассмотрения.	Различные подходы к определению искусства. Генезис, сущность и специфика искусства. Антропологическое измерение искусства как проявление «меры» человека. Изаморфность искусства жизни и его полифункциональность. Проблема творчества в искусстве (Н. Бердяев «Философия свободы», «Смысл творчества»). Первооткрывательский характер художественного творчества и внутренние, имманентные «законы» искусства.
10	Тема 10:	Стиль как общекультурное понятие, категория эстетики и искусства. Классификация стилей в истории искусства. Соотношение стиля с понятиями творческий метод,

	Проблемы стиля в истории и теории культуры искусства	художественное направление, манера содержание и форма искусства. Стилизация, полистилистика, эклектика, пародирование. Постмодернистская «игра» в стиль.	
11	Раздел II Философия искусства в контексте истории развития философской мысли от античности до современности. Тема 1: Философия и искусство в эпоху античности	Древнегреческая мифология как почва и предпосылка возникновения искусства. Взгляды античных философов по проблемам искусства, его роли в жизни человека и общества. Музыкальная космология Пифагора. Учение о музыкальном этосе. «Поэтика» Аристотеля.	
12	Тема 2: Средневековая ментальность в философии и искусстве	Парадигма средневекового мышления. Теоцентризм сознания и его проявление в искусстве. Идея «храм – синтез искусств». Аллегорический – символический способ мышления. Возникновение теории образа, изображения иконы в период иконоборчества. Проблемы развития музыки в средневековье. Ars nova как переход к Ренессансу.	
13	Тема 3: Картина мира в философской мысли и в искусстве Возрождения	Естественно-научные и географические открытия эпохи. Возникновение гуманизма и новая концепция человека. Искусство Ренессанса в Италии. Особенности Северного и Возрождения. Связь художественной практики и теории в трактатах по искусству (Леонардо, Альберти, Дюрер).	
14	Тема 4: Философия искусства нового времени	Проблемы метода в философии и науке XVIIв. Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта. Индукция и дедукция. Классическая модель науки и законы механики И. Ньютона. Сенсуализм Дж. Локка, его научно-практическое значение. Принцип детерминизма и агностицизм Д. Юма. Философия и этика Б. Спинозы, его учения о свободе.	
15	Тема 5: Философия и идеология Просвещения в развитии науки и искусства	Просветительская идеология и ее роль в общественном развитии. Взгляды просветителей на искусство. Основные художественные направления в эпоху Просвещения (Франция, Англия, Германия, Россия).	
16	Тема 6: Романтизм в истории философии и искусства	Оформление принципов романтизма у Йенских романтиков. Утверждение свободы творчества субъективизма и индивидуализма. Роль фантазии и воображения, идея романтического «двоемирия». Высшие художественные достижения романтиков.	
17	Тема 7:	«Критическая» философия И. Канта. Разработка проблем эстетики и искусства. Философия искусства в концепции Д. Гегеля. Исторический подход в построении системы искусств.	

	Немецкая классическая философия в истории культуры и искусства.		
18	Тема 8: Философские концепции искусства в европейской культуре XIX XXвв.	Позитивизм в науке и искусстве. Позитивистская методология в подходе к искусству И. Тэна («Философия искусства»). Иррационализм против культа разума. «Философия жизни» и негилизма Ф. Ницше. Концепция апполонического и дионисийского начал в искусстве. Интуитивизм А. Бергсона («Творческая эволюция»). Проблемы бытия человека в философии и творчестве экзистенциалистов (Хайдеггер, Сартр, Камю). Фрейдизм и роль бессознательного в художественном творчестве. Влияние НТП на развитие искусства. В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости».	
19	Тема 9: Методология исследования искусства в свете философских направлений XXв.	Феноменологический метод в искусстве (Р. Ингарден, Н. Гартман, М. Дюфрен). Семиотический подход, герменевтика, структурализм и постструктурализм. Идея «деконструкции» Ж. Деррида как способ интерпретации постмодернистского текста. Теория симулякра Ж. Бодрийяра. Ризомный подход к искусству Ж. Делёза и Ф. Гваттари («Ризома»)	

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:

- устные (ответы на вопросы, выступление на семинарах, подготовка к докладам);
- письменные (конспекты, контрольные работы, тестирование, рефераты).

Форма промежуточной аттестации:

- зачет в первом семестре, экзамен во втором.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Зеленов Л.А. История и философия науки / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – М.: Наука, 2008. – 472.
2. Ивин А. Философия науки – М.: 2013
3. История и философия науки: учебное пособие –М. 2013.
4. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие, М. 2008
5. Никитич Л.А. История и философия науки / Л.А. Никитич. – М.: 2008. – 336 с.
6. Философские проблемы социально-гуманитарных наук: учебное пособие для аспирантов и соискателей / под общ. ред. к.филос.н. Л.Ф.Гайнуллиной. - Казань: Познание, 2007. - 115 с.
7. Яскевич Я.С. Философия и методология науки. Вопросы и ответы: полный курс подготовки к кандидатскому экзамену /Я.С.Яскевич. - Минск: Высшая школа, 2007. - 656 с.

Дополнительная литература:

1. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
2. Микешина Л.А. Философия науки: Учебное пособие, 2 изд. М. 2014
3. Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии. – М., 1985.
4. Поппер К. Логика научного исследования. М.: 2004.
5. Философия науки: Хрестоматия. М.: Прогресс-Традиция, Флинта, 2005.
6. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: 1994.
7. Эстетика и теория искусства XX века, М. 2005

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Философия [Электронный ресурс] / РНБ. <http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/>.
2. Электронная библиотека по философии <http://filosof.historic.ru/>
3. Университетская библиотека <http://www.biblioclub.ru/>
4. Национальная электронная библиотека <http://www.rusneb.ru>
5. Электронная библиотека "Научное наследие России" <http://www.e-nasledie.ru>

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины «Философия науки и искусства» предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

- учебная литература и материал первоисточников по истории философии, науки и искусства в книжных фондах библиотеки КГК;
- аудитория с проекционным экраном;
- средства воспроизведения и визуализации видео и аудиоинформации;
- показ кинофильмов по «Истории искусства»

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Разработчик - Галимзянова И.И./доцент, доктор педагогических наук

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Иностранный язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.

Задачи дисциплины:

- ознакомить с системой изучаемого языка;
- сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;

- овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
- сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;
сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<i>Знать:</i> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
	<i>Уметь:</i> — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты;
	<i>Владеть:</i> — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; — грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц и включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в первом – третьем семестрах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)		
			1	2	3
Общая трудоемкость	11	396	КУ	3	Э
Контактная работа		142			
Самостоятельная работа		254			

IV. Содержание дисциплины.

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

1.1. Темы общения:

1.1.1. Я и моя семья. Профессии родственников.

1.1.2. Мой родной язык и родная страна.

1.1.3. Просьба помочь в незнакомой обстановке.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- несложные тексты на бытовую тематику и публицистические тексты по обозначенной тематике;
- письма личного характера

Повышенный уровень

- нелинейные тексты (блоги, записи в интернете и т.д.);
- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера (названия общественных пространств, реклама, рецепты и т.д.);
- публицистические тексты по обозначенной проблематике

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (своей семьи, профессий, дома)
- монолог-сообщение (о личных планах на будущее)
- диалог-расспрос (о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби)

Повышенный уровень

- монолог-размышление (о своей роли в жизни семьи)
- диалог-расспрос (о местоположении в общественных пространствах)
- диалог-обмен мнениями / диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной тематике)

Письмо

Основной уровень

- электронные письма личного характера

Повышенный уровень

- эссе разных типов (по обозначенной теме)

Грамматика

Алфавит. Три рода имени существительного (он, она, оно) Личные местоимения. Accus.личных местоимений. 1 и 2 спряжение глаголов. Множ.число существительных.

Поссесивные конструкции/ Притяжательные местоимения. Прер.существительных. Числительные. Прошедшее время глаголов. Предлоги В/НА + Прер. Наречия времени; Глаголы вставать, давать. Прилагательные и наречия. Цветовые прилагательные; Accus. неодуш.существительных и прилагательных, Указ. местоимение ЭТОТ в Nom. и Accus.

Глагол хотеть. Неопред.-личные конструкции. Глагол писать. О+Прер.; преп. личных местоимений. Прер.прилагательных. Прер. притяжательных местоимений Трудности 2 спр.глаголов. Глагол брать. В+Accus. времени. Глаголы с суффиксами --ова-/-ева-; конструкция **у меня был**. Возвратные глаголы (глаголы на –ся), глаголы **мочь** и **уметь**. Местоимение свой. Союзы потому что, поэтому. Глаголы движения. Прер.множ.числа. Gen.

ед.ч. Gen. с предлогами; Accus. (одуш.) Глаголы движения. ИЗ/С + Gen. Gen. прилагательных ед.ч.; Gen.существительных и прилагательных мн.ч. Gen. ед.ч./мн.ч. с числительными.

Виды глагола:

значение, образование пар, употребление. Dat. сущ, прил., мест., ед. и мн.ч. Instr. ед. и мн. числа сущ., прилаг., местоим.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и проектов.

Промежуточный контроль проводится в виде зачета (2 семестр) и экзамена (3 семестр).

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса.

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения иностранному языку. Объектом контроля является достижение заданного Программой уровня (основного/повышенного) владения иноязычной коммуникативной компетенцией.

На экзамене студент должен:

- а) выполнить лексико-грамматическое задание;
- б) рассказать устную тему;
- в) провести беседу с экзаменатором.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

1. Миллер Л.В., Политова Л.В. Жили-были. 28 уроков русского языка для начинающих. – СПб.: Златоуст, 2016.
2. Верещагина Л.М. Русский язык для музыкантов. Элементарный практический курс русского языка. – М.: Русский язык. Курсы, 2018.
3. Рякина О.Р., Березовский С.Б. Русский язык как иностранный «Увертюра». – М.: ИД Акад. Жуковского, 2017.
4. Кузьмина Н.В. Русская грамматика в таблицах. Russian Grammar in Tables. – М.: Наука, 2012.

Интернет-ресурсы:

www.multitran.ru англо-русский словарь общей лексики

www.vsemusic.ru англо-русский словарь музыкальных терминов

www.eremus.org англо-русский словарь музыкальных терминов

<http://community.middlebury.edu/~beyer/mapryal/> материалы по русскому языку как иностранному проф. Т.Байера (Middlebury College)

<http://www.LinguaRus.com> Russian for everybody (Русский язык для всех)– Учебный курс русского языка как иностранного Российский университет дружбы народов 2000 (русская и английская версии)

<http://www.departments.bucknell.edu/russian> ресурсы для изучающих русский язык и культуру России (Russian Studies Department, Bucknell University) (на английском языке)

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Иностранный язык» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой.

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДОЛОГИЯ НИР В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в области музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях (фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки, написания и презентации результатов научных исследований, выпускной теоретической работы - в частности.

Основные задачи курса:

1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным направлениям музыковедения, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных музыкальных дисциплин.
2. Ознакомление с методологическими основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям, композиционному, языковому и графическому оформлению.
3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки, искусства и музыкальной педагогики.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 	
ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом семестре.

Виды учебной работы	ЗЕТ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	1	
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Методология как объект научной рефлексии

Тема 1. Методология как научный феномен.

1.1 Основные подходы к пониманию методологии

Понятие методологии в справочно-энциклопедических изданиях. Понятие методологии в работах Д.А. и А.М. Новиковых, Э.Г. Юдина, А.Г. Спирикина. Методология как система знаний, как наука, как учение. Методология как система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. Метаметодология как наука о методологии. Основные задачи и функции методологии. Две ипостаси методологии: обозначить основы научных исследований и преобразования действительности.

1.2 Научная теория и методология в контексте их взаимодействия

Научная теория. Теория методологии – и метаметодология: особенности и различия. Роль методологического знания в организации и проведении научных исследований. Методология как стратегия научного исследования.

(См. Э.Г. Юдин: «Фактически любая научная теория выполняет методологические функции, когда она используется за пределами ее собственного предмета, а научное знание в целом играет роль методологии по отношению к совокупной практической деятельности человека» [С. 35]).

Дескриптивная (описательная) и прескриптивная (нормативная) формы формы методологического знания (Краевский В.В.)

1.3 Исторические вехи формирования методологических основ научного познания.

Научные парадигмы и их методологическое значение. Натуралистский этап в науке. Метафизические подходы к научному познанию. Классическая наука. Постнеклассическая наука и свойственные ей подходы к научным исследованиям. Т. Кун и его книга «Структура научных революций».

1.4. Основные компоненты методологии как системы

Методология как: 1) ноумен, обладающий собственной структурой и спецификой; 2) система научных знаний о методах, процедурах, подходах, этапах, способах и особенностях их применения в процессах исследования и преобразования действительности; 3) отрасль науки, изучающая проблемы методологии. Специфика каждого компонента.

1.5 Методологические уровни (по Э.Г. Юдину).

Философско-методологический, общенаучный, конкретно-научный и методико-технологический уровни методологии. Философская методология—анализ общих принципов познания и категориального строя науки в целом. Общенаучная методология — исследование содержательных общенаучных концепций, воздействующих на все или на достаточно большую совокупность научных дисциплин, и разработка соответствующих формальных методологических теорий. Конкретно-научная методология — описание методов, принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине. Методика и техника научного исследования—разработка набора процедур, обеспечивающих получение единообразного и достоверного эмпирического материала и его первичную обработку (Юдин).

1.6. Сферы применения методологий

Уникальность каждой методологии, зависимость методологий от сферы и уровня применения. Методология в сфере научных исследований. Методология в гуманитарных и естественно-научных исследованиях. Методология в фундаментальных и прикладных исследованиях. Методологии в сферах музыкального исполнительства, музыкальной педагогики и музыкознания (общий обзор).

Тема 2. Наука и научная деятельность в контексте современных теорий и парадигм

2.1 Наука как феномен.

Методологические основы науки. Универсальные формализованные концепции (концепция целостности О. Ланге, концепция системного подхода Л. Берталани и др.), тенденция к формализации знания. Современные научные парадигмы. Современные тенденции в музыкознании и в музыкальной педагогике.

2.2 Научное исследование и его уровни (эмпирический, теоретический, метатеоретический).

Особенности эмпирического и теоретического исследования. Эмпирические и теоретические методы и способы познания, их взаимодействие в процессе научного исследования. Коррекция хода исследования из-за вновь открывающихся эмпирических фактов и теоретических положений как методологический принцип исследования и научная необходимость. Использование результатов метатеоретических исследований в процессе собственного исследования (при выборе методологического подхода к исследованию, при формировании собственной научной позиции, при выявлении степени валидности оснований исследования и т.д.).

2.3 Основные уровни и сферы научного познания (фундаментальный, мезо-, прикладной)

Характеристика уровней. Роль фундаментальных исследований в коррекции содержания методологического знания. Мезоуровень исследований и его статус в методологии исследований. Особенности реализации методологических и научных положений в процессе научного исследования в различных сферах. Прикладной уровень исследований, его характеристика. Реализация методико-технологического уровня методологии в процессе прикладных исследований.

2.4 Научный аппарат исследования

Научный аппарат как отражение методологии исследований. Структура научного аппарата, его категории. Функциональное предназначение, особенности и содержание каждой категории научного аппарата.

Раздел 2. Базовые категории методологии научного исследования

Тема 3. Методологический подход

3.1 Категория «методологический подход»: научная интерпретация и структура.

Методологический подход – это подход, который свойствен самой методологии. Методологический подход как «принципиальная методологическая ориентацию исследования, как точка зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения объекта), как понятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования» [Э.Г. Юдин].

3.2 Понятия «методологический подход» и «научный подход»: сходства и различия.

Научные подходы с позиции методологии. Характеристика научного подхода. Понятие *методологический подход*. Структура методологического подхода. Методологический подход как методологически обоснованный комплекс теоретических положений, методов, способов, применяемых в определенном ракурсе научного исследования. Научный подход как аспект, выбираемый исследователем с учетом или без учета методологического знания.

3.3 Методологические подходы в эмпирических исследованиях

Методологическая основа применения подходов в научном исследовании. Общие методы эмпирического исследования (наблюдение, выявление признаков, классификация, эксперимент). Методологические основы применения этих методов в процессе научного исследования.

3.4 Методологические подходы в теоретическом исследовании

Парадигмы, научные теории и результаты научных исследований в контексте методологического знания. Их значение для теоретического исследования. Выбор принципиальной методологической ориентации в исследовании, опора на общепризнанные в науке точки зрения, действующие и эвристические научные парадигмы, способы определения объекта, понятия и на принцип, руководящий общей стратегией исследования. Роль фундаментальной науки, ее положений в теоретическом исследовании. Основные методологические подходы: системно-структурный, проблемный, аналитический, деятельностный, содержательный, формально-логический, сравнительно-исторический и т.д.

Тема 4. Метод как методологическая категория

4.1 Методология – метод – методика

Сущность и взаимодействие методологии, метода и методик в научном исследовании. Неоднозначность формулирования сущности методик в дефинициях. Методика как «конкретизированное выражение методологии» (Абдуллин Э.Б.). Метод и его толкование в зарубежной и отечественной науках. Зависимость понимания метода от уровня научного познания и применения. Взаимодействие методов и методик в контексте научного и методологического знания.

4.2 Общенаучные методы исследования

Эмпирические и теоретические методы исследования, применяющиеся в разных науках. Эмпирические (наблюдение, эксперимент, первичный анализ эмпирических результатов, классификация, типизация). Теоретические (анализ, синтез, теоретическое моделирование, теоретическая верификация гипотез, интерпретация, обобщение).

4.3 Частные и специальные методы исследования

Частные методы – методы, свойственные только определенным наукам. Специальные методы – методы, которыми пользуются при выявлении специфических особенностей определенного явления (например, при выявлении новых наночастиц). Методы исследования и особенности их применения в объектах, изучаемых разными науками. Методы исследования в точных науках. Методы исследования в естествознании. Методы исследования в социально-гуманитарных науках. Частные и специальные методы в музыкально-педагогических исследованиях, музыкальном исполнительстве и музыкознании.

Тема 5. Научные способы получения знания

5.1 Категории *метод, способ, средство*.

Сущность понятий *Метод, способ, средство* и их отличия. Многосложность понимания метода как феномена. Зависимость понимания метода от уровня его применения. Так, на научно-теоретическом уровне в педагогике метод может рассматриваться как формальная категория педагогической науки, как феномен, содержанием которого является система принципов, реализующихся в определенных педагогических действиях, связанных с достижением конкретного педагогического результата (М. И. Махмутов). Понимание метода как действия или группы действий, приводящих к определенному результату. Способ как особая модель организации условий, процессов, действий и средств, обеспечивающих выполнение цели. Способ и метод: диалектика их взаимодействия. Средство как научный инструмент, который используется для достижения целей.

5.2 Основные способы научного познания

Способы получения научного знания и их зависимость от объекта и предмета исследования. Общенаучные способы получения знания применяются на этапах научного исследования. Их специфика зависит от этапов исследования, связанных со сбором информации, ее анализом и классификацией, обработкой, осуществляющихся в исследованиях в определенных сферах.

Тема 6. Технологии и их роль в процессах научного исследования

6.1 Технология – понятие, сущность

Понимание технологии в научной литературе, справочных изданиях в современном научном обиходе. Технология как модель процесса достижения заранее запланированных, гарантированных результатов. Роль технологий в процессах исследования и преобразования действительности, образовательного пространства. Отличие технологий от методик.

6.2 Виды и типы технологий. Технологические уровни.

Система технологий. Виды и типы технологий. Классы: технологии деятельности; Технологии освоения этой деятельности. Виды технологий общего спектра: компьютерно-информационные, технологии проектной деятельности, модульные и т.д. Технологии видов деятельности. Образовательные технологии общего назначения (информационные, модульные, проектной деятельности, проблемного обучения и т.д.). Тип технологии в системе деятельности.

6.3 Особенности интеграции технологий в процессах исследования

Тенденции к интеграции современного научного знания. Интеграция современного научного знания как общеметодологическая задача и методологический принцип. Процесс интеграции и его отношение к сфере научного метода (Юдин). Современные концепции, классы систем и задачи интеграции методов исследования сложных объектов. Примеры интеграции технологий в процессе исследований. Сочетание компьютерно-информационных технологий и исследовательских методов и программ в одном исследовании.

Раздел 3. Методология научных исследований в сфере музыкального искусства и образования

Тема 7. Методология научного исследования в музыкально-педагогической и музыкально-образовательной сферах

7.1. Специфика музыкально-педагогических исследований

Направления музыкально-педагогических исследований: метатеоретические проблемы музыкального образования, теория и история педагогики, дидактика, методы и технологии, теория и методология современного музыкального образования, дидактика, музыкальное воспитание, методика преподавания отдельных предметов, развитие музыкальных качеств, свойств и способностей, организация учебного процесса. Работа с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, организация учебного процесса. Подходы к музыкально-педагогическим исследованиям, их «привязка» к направлениям музыкально-педагогических исследований. Специфика применения общих методологических подходов к исследованию в музыкально-образовательной сфере.

7.2 Основные подходы к проведению музыкально-педагогических исследований.

Системно-структурный, проблемно-аналитический, содержательный, компаративистский, интерпретационный, интегративный, сравнительно-исторический, герменевтический, интегративный, личностный, социологический подходы и их характеристика. Логика применения методологических подходов в процессе музыкально-педагогических исследований.

7.3. Методы и способы эмпирических и теоретических исследований в области музыкальной педагогики.

Методологически обоснованные методы эмпирических исследований: наблюдение, включенное наблюдение, анкетирование, тестирование интервьюирование, эксперимент, анализ предварительных результатов, классификация, типизация и формализация результатов эмпирических исследований. Способы получения, оценки и формализации информации. Характеристика методов и способов. Теоретические методы исследования: анализ концепций, положений, парадигм, парадигмальных оснований и тенденций, результатов эмпирического исследования, педагогическое моделирование, интерпретация результатов исследования. Методы педагогической диагностики: результаты наблюдений, тестирование, экспертная оценка, статистическая обработка данных.

7.4 Образовательные технологии как методологический ресурс.

Технологии видов музыкальной деятельности. Образовательные технологии и их роль в педагогической деятельности. Виды образовательных технологий (программированного, проблемного, контекстного, игрового, модульного, дифференцированного обучения, компьютерно-информационные и проектной деятельности и др.) как атрибут современного образовательного процесса. Технологии музыкального воспитания и оценки уровня музыкальной воспитанности. Технологии развития музыкальных способностей.

Тема 8. Методология научного исследования в сфере музыкального исполнительства

8.1. Специфика научных исследований в музыкально-исполнительской сфере

Музыкальное исполнительство в историческом и теоретическом контексте. Музыкальное исполнительство и его сферы: исполнитель, инструментарий, репертуар, формы музицирования, концертно-фестивальная деятельность. Структура музыкально-исполнительской деятельности. «Композитор – исполнитель – слушатель». Современные подходы к исследованию музыкально-исполнительской сферы. Структура музыкального исполнительства: категории исполнителей, инструментарий, репертуар, форма исполнительства, проблемы исполнения и интерпретации в историческом и авторском аспектах. Методологический ракурс проблематики современного и аутентичного исполнения. Методы исследования в области музыкального исполнительства: анализ исполнения, музыкального языка, исторических тенденций и условий исполнения, жанровых и стилевых особенностей, интерпретации,

8.2 Основные подходы в музыкально-исполнительских исследованиях.

Лингво-искусствознаниевая концепция «плана выражения» и «плана содержания» как основа для применения подходов к оценке музыкального исполнения. Специфика музыкального содержания. Методологическая роль положений теории музыкального содержания В.Н. Холоповой. Проблемы текстовой, жанровой, стилистической, художественно-образной интерпретации исполнения. Интерпретационный подход: аудиовизуальные, текстовые и инструментальные аспекты исполнения. Современное и аутентичное исполнение в контексте научных подходов к их интерпретации, теоретическому обоснованию и оценке.

8.3. Методы и способы эмпирических исследований в области музыкального исполнительства.

Методы эмпирических исследований в сфере музыкального исполнительства: анализ музыкально-текстовых характеристик исполняемого произведения (музыкального языка, жанра, стиля), историко-социального контекста (содержательных и художественно-эстетических, эмоционально-образных, колористических, звукоизобразительных, символических сторон исполнения) индивидуальных агогических и темповых, тембральных, концептуальных и иных решений.

8.4. Методы и способы теоретических исследований в сфере музыкального исполнительства.

Исследования онтологической сферы музыкального исполнительства. Применение диахронического, синхронического, культурно-исторического, сравнительно-интерпретационного, конструктивно-морфологического, жанрово-стилистического анализа музыкального исполнения, зафиксированного на определенных носителях. Сопоставление теоретических положений о содержании музыкального исполнительства в разные культурно-исторические эпохи.

Тема 9. Методология научного исследования в сфере музыкального искусства и музыкознания

9.1 Методология музыкознания

Труды Холоповых, Е.В. Назайкинского, В.Медушевского, М.Е.Тараканова Ю.Н. Бычкова и их вклад в развитие методологии музыкознания. Теоретическое мышление, историческое описание, анализ музыкального произведения как различные способы познания законов и явлений музыкальной культуры». Относительность и борьба двух методологических направлений в музыковедческих исследованиях - формализации и вербального описания (Тараканов М.Е.).

9.2 Методология теоретического музыкознания

Методологические проблемы теоретического музыкознания. Проблемы уточнения терминов, понятий и категорий в современном теоретическом музыкознании. Подходы к оценке новых направлений в современной музыке. Подходы к изучению музыкальных произведений и оценке явлений

музыкального искусства. Комплексные методы исследования. Их обусловленность разносторонностью и многоуровневостью реальных явлений. Акустика, физиология, психология, эстетика, социология, семиотика, культурология, искусствоведение и др. как возможные составляющие комплексных музыковедческих исследований (Бычков Ю.Н.).

9.3. Методология исторического музыкознания

Историческое музыкознание и его методологические проблемы. Всемирно-историческое и локально-историческое развитие. Критика концепций замкнутых, преемственно не связанных культур. Нелинейность, многоплановость культурно-исторического времени. Диалектика непрерывности и стадильности музыкально-исторического процесса. Иерархичность критериев его расчленения: общеисторический (смена общественно-политических формаций), культурологический (смена типов культуры), художественно-эстетический (смена художественных направлений, эпохальных художественных стилей), специально музыкальный (смена ориентаций в области музыкального творчества, сдвиги в области музыкального языка и др.) (Бычков Ю.Н.).

Тема 10. Особенности применения методологического знания в научных исследованиях магистрантов современного музыкального вуза.

10.1 Особенности формирования и содержания аппарата научного исследования в магистерских работах

Понятие аппарата научного исследования и его структура. Категории аппарата и их роль в научном исследовании. Особенности содержания каждого раздела и их содержательного наполнения. Особенности применения аппарата научного исследования в выпускной теоретической работе магистра и в магистерской диссертации.

10.2 Валидность и интерпретация результатов исследования

Важность корректного применения методологических оснований, научно-теоретических положений, литературы и источников, обладающих критериями научности, современности, этической корректности, профессионализма. Необходимость обращения к корректным методикам диагностики, применяемым в процессе исследования проблемы, собственного теоретического исследования, в процессе которого важность приобретают результаты анализа как теоретических положений, так и практических результатов исследования. Интерпретация результатов исследования – важный этап, на котором происходит уточнение позиции исследователя, формулируются окончательные научные выводы.

10.3 Особенности презентации материалов исследования, подготовки их к защите.

Правила оформления выпускных теоретических работ магистрантов и магистерских диссертаций. Соответствие объема глав и разделов. Государственные стандарты в оформлении текста, содержания научных работ. Особенности научной аргументации, цитирования. Особенности стиля научной прозы. Процедура защиты дипломной работы. Содержание, структура и языковое оформление устного выступления на защите.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методология НИР в области искусства» установлен в соответствии с учебным планом.

Формы текущего контроля

– устные (собеседование, доклад, коллоквиум)

– письменные (проверка разделов ВКР, знания литературы к выпускной квалификационной работе, конспектов).

Форма итогового контроля – зачет

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

1. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
2. Гоптарев В.Н. Технологии в музыкальном образовании: сущность, структура, классификация. – Казань, Изд-во Казанской госконсерватории, 2009.
3. Гоптарев В.Н. Музыкальное воспитание: теоретико-методологический аспект, Изд-во Казанской консерватории, - Казань, 2014.
4. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М., 2009
5. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. М., 2009.
6. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2009.

Дополнительная литература

1. Афанасьев, Владимир Васильевич Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. - М.: Юрайт, 2017.
2. Загвязинский Владимир Ильич Методология и методы психологопедагогического исследования: учеб. пособие для студентов пед. вузов / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Academia, 2001, 2003. - 207 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Термин. слов.: с. 197-202. - Лит.: с. 203-205. - ISBN 5-7695-0815-9.
3. Новиков А. Методология художественной деятельности [Электронный ресурс] / А. Новиков. - М.: Эгвес, 2008.
4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010.
5. Рузавин, Георгий Иванович Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / Г.И. Рузавин; [ред. И.В. Галкина]. - М.: ЮНИТИ: UNITY, 2005. - 288 с. - На обороте тит. л. изд-во: ЮНИТИ-ДАНА. - Примеч. в тексте. - ISBN 5-238-00920-8.
6. Степин, Вячеслав Семенович Философия науки: общие проблемы: учеб. для системы послевуз. проф. образования / В.С. Степин. - М.: Гардарики, 2007, 2008. - 384 с. - (История и философия науки). - Примеч. и библиогр. в конце гл. - На обл. также: Учеб. для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. - ISBN 978-5-8297-0148-2. 7. Философия науки [Электронный ресурс]: учеб. для магистратуры / под ред. А.И. Липкина. - М.: Юрайт, 2016.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Разработчик - Агдеева Н.Г./доцент, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в области музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях (фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки, написания и презентации результатов научных исследований, магистерской диссертации – в частности.

Основные задачи курса:

1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным направлениям музыкознания, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных музыкальных дисциплин.
2. Ознакомление с методологическими основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям, композиционному, языковому и графическому оформлению.
3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки, искусства и музыкальной педагогики.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — 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; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; — дефиниции основных музыковедческих терминов;

исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение первого семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	1	-
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в магистратуре

1.1. Научное исследование и его этапы

1.2. Структура магистерской диссертации

Тема 2. Музыказнание как система знаний о музыкальном искусстве

2.1. Структура музыкального знания

2.2. Теоретическое музыкальное знание

2.3. Историческое музыкальное знание

Тема 3. Методология и методы исследования

3.1. Методология – метод – методика

3.2. Общенаучные методы исследования

3.3. Частные и специальные методы исследования

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы

Тема 4. Выбор темы магистерской диссертации

4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка

4.2. Объект и предмет исследования

Тема 5. Структура введения магистерской диссертации

5.1. Обоснование актуальности исследования

5.2. Определение противоречия исследования

5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста

5.4. Практическая значимость исследования

Тема 6. Источники научной информации

6.1. Первичные и вторичные документы

6.2. Публикуемые и непубликуемые документы

Тема 7. Поиск научной информации

7.1. Система каталогов в библиотеке

7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета

7.2. Справочные издания

Тема 8. Работа с научной информацией

8.1. Чтение документов

8.2. Конспектирование научной информации

Тема 9. Библиографическое описание документов

9.1. Основные элементы библиографического описания

9.2. Схема краткой библиографической записи на книгу, на нотное издание

9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги

9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание

9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы

9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа

9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы

Тема 10. Стил ь научного текста

10.1. Основные черты научного текста

10.2. Метаязык исследования

10.3. Терминологический аппарат исследования

10.4. Грамматические особенности научного ст иля

10.5. Стилистические особенности научной речи

Раздел 3. Заключительный этап подготовки магистерской диссертации

Тема 11. Оформление магистерской диссертации

11.1. Правила цитирования

11.2 Оформление сносок и ссылок

11.3. Титульный лист

11.4. Оглавление

11.5. Список литературы

11.6. Приложение

11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам

Тема 12. Подготовка к защите магистерской диссертации

12.1. Рецензия и правила ее написания

12.2. Подготовка доклада для участия на конференции

12.3. Подготовка статьи в научный журнал

12.4. Подготовка текста выступления на защите

12.5. Защита выпускной теоретической работы

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Теория и практика написания магистерской диссертации» установлен в соответствии с учебным планом. В конце первого семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (представление фрагмента текста работы, тесты).

Итоговая оценка выводится на зачете из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (фрагментов научных работ, тестов), устный ответ.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с.

2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.
3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.
4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.
5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009.
7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.
9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.
10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88.
15. Усачева И. В., Ильсцова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
17. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыкаведческий текст: Рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петербург. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.
18. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33.

Дополнительная литература:

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.
4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.
5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.
6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.
7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить?
8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с.
9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с.
10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.

11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 430.

12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Дополнительная литература для углубленного изучения

1. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999.

2. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. М., 1988.

3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. Самара, 2000.

4. Дуранов М.Е., Гостев А.Г. Исследовательский подход к профессионально-педагогической деятельности. Челябинск, 1996.

5. Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учебное пособие. М, 1988.

6. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары, 2001.

7. Методы дипломных исследований: Методическое пособие / Под ред. Веселкова Ф. С. СПб., 1997.

8. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1984.

9. Требования к подготовке и защите дипломных работ: Методические рекомендации. СПб., 1995.

10. Эхо Ю. Практическое руководство для всех, кто пишет

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации: Успех без лишних проблем. – М., 1996. – 112 с.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

<p><i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>ПРАКТИКА</p>
<p>УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА</p>
<p>ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ (ДИРИЖЕРСКАЯ) ПРАКТИКА</p>
<p><i>Разработчик: Хабибуллин С.М. Засл. деятель искусств РТ, профессор кафедры татарской музыки</i></p>
<p><i>I. Цели и задачи практики</i></p> <p>Целью учебной исполнительской практики является приобретение репертуарной базы и опыта исполнительской деятельности у магистрантов; приобщение к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя.</p> <p>В задачи дирижерской практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне концертно-исполнительской работы; ознакомление со спецификой хорового исполнительства в различных аудиториях</p>

слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование оркестрового репертуара; развитие творческого отношения к деятельности руководителя коллектива, артиста оркестра и ансамбля.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Компетенции, формируемые в результате освоения практики:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — 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; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 	
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; 	
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 	
ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 	
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией. 	
ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; 	

	<ul style="list-style-type: none"> – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции 	
ПК-7 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов. 	

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость практики составляет 26 зачетных единиц и включает в себя аудиторную контактную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.

Время изучения: с 1 по 4 семестры.

Учебная (дирижерская) практика реализуется в форме самостоятельных занятий.

Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)			
			1	2	3	4
Общая трудоёмкость:	26					
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)		4	КУ	КУ	КУ	3
самостоятельная работа студента		932				
Общая трудоёмкость (час.)		936				

IV. Содержание практики.

Исполнительская практика относится к видам учебной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки студентов к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.).

Исполнительская практика представляет собой самостоятельную работу студента (подготовку к концертным выступлениям, а также самостоятельную работу по предметам «Дирижирование», «Оркестровый класс»), выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, Консерватории, а так же в сторонних образовательных организациях и учреждениях культуры.

Учебная исполнительская практика реализуется в форме самостоятельных занятий.

Видами учебной работы исполнительской практики являются:

- а) совершенствование дирижерского мастерства;
- б) повышение уровня хоровой дирижерской культуры;
- в) формирование оркестрового репертуара;
- г) развитие навыков самостоятельного музицирования;
- д) анализ результатов своей дирижерской деятельности;
- е) выступления на зачетах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, участия в различных концертных мероприятиях, на различных сценических площадках образовательных организаций и учреждений культуры.

Учебная исполнительская практика реализуется в форме практических занятий. На протяжении всего периода обучения каждый магистрант обязан изучить определенный репертуарный минимум, который определяется общей репертуарной политикой оркестра.

В каждом семестре устанавливается план концертных мероприятий с участием оркестра народных инструментов и порядок работы над репертуаром. Репертуар обсуждается и утверждается на заседании кафедры. Годовой план работы хорового коллектива включает в себя изучение и подготовку концертного репертуара в течение всего учебного года. Количество разовых выступлений коллектива не ограничено. Концертные выступления проводятся в концертных залах Консерватории или иных концертных площадках. Каждое выступление магистранта приравнивается к текущей и промежуточной аттестации.

Итоговый зачёт выставляется на основе участия магистранта во всех оркестровых выступлениях, запланированных в течение учебного периода.

Для общего руководства практикой обучающихся, приказом ректора, назначается руководитель практики от Консерватории (заведующий практиками), который осуществляет общее методическое руководство практикой студентов.

Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ высшего образования, назначаются руководители практики (заведующие кафедрами) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории.

Заведующие кафедрами, осуществляющие непосредственное руководство учебной практикой обучающихся, выполняют следующие функции:

- разрабатывают программы учебных и концертных выступлений обучающихся;
- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения исполнительской практики и ее содержания;
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;
- оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения учебной исполнительской практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам).

Руководитель практики (заведующий практиками):

- разрабатывает общевузовские программы практики;
- анализируют ведение отчетной документации студентов по учебной практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;

– осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках учебной исполнительской (дирижерской) практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) выполнение учебного плана по учебной исполнительской практике; б) объем и уровень концертного репертуара магистранта; в) количество концертных выступлений.

Промежуточный контроль осуществляется в форме исполнения концертной программы магистранта в качестве дирижера оркестра народных инструментов.

Итоговой контроль осуществляется в 4 семестре в форме суммарного количества концертных программ магистранта, оформления отчета студента по учебной практике, положительного отзыва руководителя практики.

Результаты аттестации по учебной исполнительской практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Основная литература

1. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040?category_pk=23028#book_name
2. Безбородова Л.А. Дирижирование. М.: Флинта, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834?category_pk=23028#book_name

Дополнительная литература:

1. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book_name
2. Харсенюк О.Н. Дирижирование. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49326?category_pk=23028#book_name
3. Вейнгартнер Ф. О дирижировании. СПб: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63274?category_pk=23028#book_name

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

<p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение практики</i></p> <p>Реализация учебной исполнительской практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> <p>Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.</p>
<p>ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА</p>
<p>ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА</p>
<p><i>Разработчик: Хабибуллин С.М. Засл. деятель искусств РТ, профессор кафедры татарской музыки</i></p>
<p><i>I. Цели и задачи практики</i></p> <p>Цель курса производственной педагогической практики – подготовка магистранта к педагогической работе в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных учреждениях; формирование у них интереса к научно-методической деятельности в области музыкальной</p>

педагогике по профилю подготовки; обеспечение практической реализации знаний и навыков, полученных магистрантами в теоретических курсах, курсе методике, специальном классе, а также воспитание творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в области методики и педагогики, постоянно развивающегося педагога.

В задачи педагогической практики входит формирование навыков педагогической деятельности в музыкально-образовательных учреждениях начальной, средней и высшей ступеней обучения; овладение методикой обучения на разных этапах подготовки учащихся, навыками проведения уроков и контрольных мероприятий; навыками организации самостоятельной работы обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня; овладение навыками планирования и организации учебного процесса в музыкально-образовательных учреждениях; накопление опыта практической педагогической работы с обучающимися по освоению учебного репертуара и методики работы с ним (навыков анализа формы, стиля, определения уровня сложности, навыков работы с авторским текстом, работы над формой произведения, содержанием, определением тембра голоса, особенностей голосового аппарата, вокальной техникой, динамикой, штрихами и пр.); освоение способов оценки и развития природных данных обучаемых (музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского воображения, и пр.).

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Компетенции, формируемые в результате освоения практики:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;

	– правильно оформлять учебную документацию;	
	<i>Владеть:</i> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.	
ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования;	
	<i>Уметь:</i> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;	
	<i>Владеть:</i> – методиками преподавания профессиональных дисциплин.	

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость практики составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов) и включает в себя аудиторную контактную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.

Время изучения: с 3 по 4 семестры.

Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.

Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)	
			3	4
Общая трудоёмкость:	8		3	4
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)		31	КУ	Э
самостоятельная работа студента		197		
Общая трудоёмкость (час.)		288		

IV. Содержание практики.

Педагогическая практика относится к видам производственной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских музыкальных школах), общеобразовательных учреждений. Тесно взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла «Дирижирование», «Оркестровый класс», «Проблемы музыкальной педагогики и психологии», «Методика преподавания профильных дисциплин».

Производственная педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.

Занятия по педагогической практике проводятся на базе Консерватории или в средних профессиональных учреждениях. К аудиторной форме проведения педагогической практики могут относиться часы, выделяемые в рамках ассистентской практики. К внеаудиторным относятся часы самостоятельной работы магистрантов-практикантов, связанные с подготовкой к проведению уроков с обучающимся. Аудиторная и самостоятельная работа по всем видам педагогической практики подтверждается в объеме часов, указанных в учебном плане.

Видами учебной работы при изучении курса «Педагогическая практика» являются:

- а) консультации педагога-консультанта;
- б) подготовка практиканта к уроку;
- в) проведение урока практикантом в присутствии педагога-консультанта;
- г) проведение урока практикантом самостоятельно;
- д) подготовка учебной документации;
- е) проведение открытого урока;
- ж) самостоятельное изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа.

В зависимости от целей урока и отношения ученика к определенному образовательному уровню урок должен отвечать современным требованиям, а именно: содержать обучающую (информативную, практическую), воспитательную и развивающие части, использовать современные технологии и методы обучения. Урок должен быть заранее спланирован и предварительно отрепетирован магистрантом. Важным критерием успешности проведения урока в период педагогической практики является максимально полное выполнение задач, поставленных при подготовке к нему.

Кроме этого, магистрант должен уметь проявить находчивость при разрешении незапланированных ситуации учебного или воспитательного характера.

Для общего руководства практикой обучающихся приказом ректора, назначается руководитель практики от Консерватории (заведующий практиками), который осуществляет общее методическое руководство практикой студентов.

Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ высшего образования, назначаются руководители практики (преподаватели-консультанты) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории (заведующие кафедрами, научные руководители, преподаватели и т.д.).

Преподаватели-консультанты, осуществляющие непосредственное руководство педагогической практикой обучающихся, выполняют следующие функции:

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее содержания;
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;

– оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения исполнительской практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам).

Руководитель практики (заведующий практиками):

– разрабатывает общевузовские программы практики;

– анализируют ведение отчетной документации студентов по педагогической практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;

- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены);

– осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, являющимися базами практики, в том числе в виде подготовки договоров о сотрудничестве в области прохождения практики студентами Консерватории.

В начале прохождения практики практикант получает план-график прохождения производственной педагогической практики и индивидуальное задание на практику. В плане-графике подробно отражены этапы, содержание и сроки прохождения педагогической практики, которые обязательны для каждого магистранта. В индивидуальном задании подробно указаны задания по педагогической практике и отметки о выполнении практики, которые заполняет преподаватель-консультант по результатам выполнения заданий (по семестрам).

Содержание практики охватывает структуры процесса ее проведения, к которым следует отнести:

а) практические занятия студента с обучающимся;

б) индивидуальные занятия с педагогом, включающие консультационную работу;

б) самостоятельную работу студента-практиканта, связанную с подготовкой к уроку;

в) изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа.

Основными организационно-методическими блоками практики «Педагогическая практика» являются:

- информационно-разъяснительный,

- когнитивный,

- креативно-проектный,

- подготовительный,

- практической реализации,

- аналитически-обобщающий.

Особенностью реализации курса педагогической практики является то, что данные разделы и блоки представляют основные виды и формы педагогической деятельности, которые реализуются постоянно как в процессе проведения урока, так и в процессе подготовки к нему.

Практические занятия с обучающимися (3, 4 семестры). Во время практического занятия магистрант проводит урок, непосредственно приобретает опыт работы в качестве педагога, комплекс коммуникативных, организационных, мотивационных качеств, навыков и умений.

Индивидуальные занятия. Прерогативой индивидуальных занятий является выполнение педагогом нескольких функций: организующей, формирующей, обучающей, мобилизующей, воспитывающей, информационной, развивающей, аналитической, передачи опыта. В процессе индивидуального занятия педагог на основе анализа потенциала и степени готовности и подготовленности магистранта к педагогической практике намечает перспективу практической педагогической подготовки обучающегося, совместно с ним создает психологический портрет ученика, конструирует сферу его ближайшего развития, намечает спектр действий, необходимых для эффективного развития, обучения и воспитания

обучающегося, выбирает оптимальный набор методов, средств, технологий, способов развития музыкальных и креативных способностей, намечает алгоритм реализации педагогических целей и задач.

Самостоятельные занятия студента. В процессе самостоятельных занятий магистрант осуществляет:

- а) поиск необходимых дидактических, инструктивных материалов, необходимой методической литературы;
- б) поиск и подготовку мультимедийных проектов (компьютерных презентаций, записей выступлений, технологий работы над музыкальными произведениями и т.д.);
- в) изучает и осваивает педагогический репертуар;
- г) конкретизирует план урока, уточняет методы преподавания.

Изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа. В процессе самостоятельного изучения педагогического репертуара практикант знакомится с репертуарным планом учащихся, выявляя технические, исполнительские, формообразующие и другие сложности, учится соотносить уровень программы и исполнительские возможности ученика.

Структура процесса прохождения педагогической практики.

Реализация целей педагогической практики осуществляется на основе поэтапного освоения ее содержания. Этими этапами являются:

Информационно-разъяснительный - этап обусловлен необходимостью объяснения магистрантам особенностей ведения педагогической деятельности в музыкальных образовательных организациях среднего звена и в организациях дополнительного образования детей.

Когнитивный – связан с необходимостью познания: а) специфики педагогической деятельности в вышеуказанных образовательных организациях, б) общих и индивидуальных психических свойствах определенного контингента обучающихся; в) требований к поведению образовательного процесса в этих организациях; г) особенностей организации занятий.

Креативно-проектный – обусловлен необходимостью создания эффективного плана проведения урока.

Подготовительный – связан с подготовкой практиканта к проведению урока. Он предполагает: а) изучение репертуара и терминологии; б) поиск информации, имеющей дидактическое и воспитательное значение в информационных сетях; в) подготовку инструктивного материала, нотных пособий, д) создания презентаций, записей с исполнением изучаемого произведения; е) выбором путей и методов развития музыкальных и творческих способностей (мышления, воображения, музыкальной памяти, двигательных способностей и т.д.); ж) репетицию предстоящего урока, в процессе которой намечаются и отрабатываются его основные моменты.

Этап практической реализации – с непосредственной реализацией магистрантом педагогического проекта, включающей и ведение учебной документации.

Аналитически-обобщающий – с анализом прошедшего урока, выявлением недостатков и успехов, с предварительной постановкой задач на следующий урок; с мотивированием практиканта к педагогической деятельности.

Педагог осуществляет консультирование практикантов в конце урока и перед его проведением. Подготовительная работа осуществляется магистрантом самостоятельно в соответствии с рекомендациями педагога.

Содержание данной практики не поддается строгой дифференциации по темам, поскольку содержание каждого урока и процесс подготовки к нему требуют использования в комплексном виде всех аспектов обозначенных выше разделов, которые, в свою очередь, могут иметь специфическое содержательное наполнение.

Решение педагогических задач в ходе урока и при подготовке к нему гарантирует формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обозначенных в ФГОС ВО.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках педагогической практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) посещаемость занятий по педагогической практике; б) качество выполнения педагогической работы; в) подготовка и сдача документации учебного назначения.

Промежуточный контроль осуществляется в форме собеседования по представленным в дневнике записям педагогической практики, обсуждения и анализа методов и форм работы с обучающимися в классах опытных преподавателей образовательных учреждений (ДМШ, ДШИ, ССУЗ, ВУЗ).

Итоговой контроль осуществляется в форме экзамена в 4 семестре. Магистранты – практиканты проводят тематический открытый урок с обучающимися; предоставляют план открытого урока и отчетную документацию. По итогам открытого урока проводится широкое обсуждение проведенного урока, оценивается активность и компетентность магистрантов в обсуждении прослушанных открытых уроков. По результатам проведения открытого урока составляется протокол.

Одним из важных направлений контроля является отчетная документация практиканта. В соответствии с требованиями ФГОС ВО, по всем видам практики вводится отчетность. Она должна включать:

1. Выполнение учебного плана.
2. Выполнение плана графика прохождения производственной педагогической практики, выполнение индивидуального задания по практике (по семестрам).
3. Предоставление дневника по педагогической практике (включающий в себя репертуарный список изученных произведений, развернутую характеристику учащегося).
4. Предоставление плана открытого урока.
5. Проведение тематического открытого урока в присутствии экзаменационной комиссии.
6. Отчет магистранта по педагогической практике.
7. Положительный отзыв педагога-консультанта.

Результаты аттестации по производственной педагогической практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Основная литература:

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>

Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта: учебное пособие / Б.С. Рачина. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58833>

Дополнительная литература:

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>

Уколова Л. И. Дирижирование. Учебное пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/04828504-4F44-437B-9670-610B07CD3495/dirizhирование>

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение практики

Реализация производственной педагогической практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

В образовательных организациях, являющихся базами педагогической практики, имеются аудио-, теле-, видеоаппаратура, компьютеры и ноутбуки, позволяющие использовать CD- диски и флеш-накопители при демонстрации студентами записей, презентаций, электронных методических материалов.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук

I. Цели и задачи практики

Цель научно-исследовательской работы – познакомить студентов с основами научно-исследовательской работы в области музыкального искусства и помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить студентов собирать, систематизировать и обобщать теоретический и практический материал в процессе подготовки, написания и защиты выпускной квалификационной работы.

Основные задачи курса:

1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями для успешного написания выпускной квалификационной работы по актуальным направлениям музыковедения.
2. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, их композиционному, языковому и графическому оформлению.
3. Формирование у студентов навыков библиографического поиска в изучаемой области знаний.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Компетенции, формируемые в результате освоения научно-исследовательской работы:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения в рамках компонентов компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;

	<ul style="list-style-type: none"> – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. 	
<p>ОПК-4 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов. 	
<p>ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства. 	

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа) и включает в себя аудиторную контактную и самостоятельную работу студента, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.

Время изучения: с 1 по 4 семестры.

	Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)			
				1	2	3	4
	Общая трудоемкость:	12					
	контактная работа, в т.ч. контроль (зачеты, экзамен)		90				
	самостоятельная работа студента		342	3	3	3	Э
	Общая трудоемкость (час.)		432				

IV. Содержание практики.

Содержание научно-исследовательской работы

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

1. Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в вузе
  - 1.1. Наука и ее роль в развитии общества
  - 1.2. Научно-исследовательская работа студента, ассистента-стажера, аспиранта
  - 1.3. Научное исследование и его этапы
  - 1.4. Структура выпускной теоретической работы
2. Тема 2. Музыказнание как система знаний о музыкальном искусстве
  - 2.1. Структура музыказнания
  - 2.2. Теоретическое музыказнание
  - 2.3. Историческое музыказнание
3. Тема 3. Методология и методы исследования
  - 3.1. Методология – метод – методика
  - 3.2. Общенаучные методы исследования
  - 3.3. Частные и специальные методы исследования

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы

1. Тема 4. Выбор темы выпускной теоретической работы
  - 4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка
  - 4.2. Объект и предмет исследования
2. Тема 5. Структура введения выпускной теоретической работы
  - 5.1. Обоснование актуальности исследования
  - 5.2. Определение противоречия исследования
  - 5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста
  - 5.4. Практическая значимость исследования
3. Тема 6. Источники научной информации
  - 6.1. Первичные и вторичные документы
  - 6.2. Публикуемые и непубликуемые документы
4. Тема 7. Поиск научной информации

- 7.1. Система каталогов в библиотеке
- 7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета
- 7.3. Справочные издания
- 8. Тема 8. Работа с научной информацией
- 8.1. Чтение документов
- 8.2. Конспектирование научной информации
- 9. Тема 9. Библиографическое описание документов
- 9.1. Основные элементы библиографического описания
- 9.2. Схема краткой библиографической записи на книгу, на нотное издание
- 9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги
- 9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание
- 9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы
- 9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа
- 9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы
- 10. Тема 10. Стиль научного текста
- 10.1. Основные черты научного текста
- 10.2. Метаязык исследования
- 10.3. Терминологический аппарат исследования
- 10.4. Грамматические особенности научного стиля
- 10.5. Стилистические особенности научной речи
- Раздел 3. Заключительный этап подготовки выпускной теоретической работы***
- 11. Тема 11. Оформление выпускной теоретической работы
- 11.1. Правила цитирования
- 11.2. Оформление сносок и ссылок
- 11.3. Титульный лист
- 11.4. Оглавление
- 11.5. Список литературы
- 11.6. Приложение
- 11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам
- 12. Тема 12. Подготовка к защите выпускной теоретической работы
- 12.1. Рецензия и правила ее написания
- 12.2. Подготовка доклада для участия на конференции
- 12.3. Подготовка статьи в научный журнал
- 12.4. Подготовка текста выступления на защите

12.5. Защита выпускной теоретической работы

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего и промежуточного контроля:

- устные (собеседование);
- письменные.

На зачете студент должен продемонстрировать:

- умение анализировать и делать аргументированные выводы;
- умение выдвигать гипотезы;
- умение планировать и прогнозировать;
- умение проводить аналогии;
- умение использовать и узнавать метафоры;
- умение применять полученные знания;
- умение устанавливать причинно-следственные связи;
- умение сопоставлять информацию из разных источников;
- умение структурировать информацию;
- умение учитывать и оценивать разные точки зрения;
- умение оценивать валидность (обоснованность) аргументации;
- умение оценивать информацию.

Форма итогового контроля – экзамен в 4 семестре.

Содержание экзамена

1. Вопрос, связанный с тематикой лекционных и практических занятий.
2. Практическое задание.
3. Рецензия на выпускную квалификационную работу.
4. Выпускная квалификационная работа (черновой вариант).

Результаты аттестации по научно – исследовательской работе приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

1. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
2. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М., 2009
3. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. М., 2009.
4. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2009.

Дополнительная литература

1. Белевитин В.А., Гнатышина Е.А., Черновол И.Г. Научно-исследовательская работа магистранта: теория и практика организации и проведения: Учебно-методическое пособие. Челябинск, 2017.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. М. 2008.
4. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. М., 2002.
5. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. М., 2002.
6. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Дополнительная литература для углубленного изучения

1. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. М., 1988.
3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. Самара, 2000.
4. Дуранов М.Е., Гостев А.Г. Исследовательский подход к профессионально-педагогической деятельности. Челябинск, 1996.
5. Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учебное пособие. М, 1988.
6. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары, 2001.
7. Методы дипломных исследований: Методическое пособие / Под ред. Веселкова Ф. С. СПб., 1997.
8. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1984.
9. Требования к подготовке и защите дипломных работ: Методические рекомендации. СПб., 1995.

Электронные ресурсы

7.3.Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM ([Répertoire International des Sources Musicales](http://www.rism.info))

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/) - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение практики

Реализация научно-исследовательской работы обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Разработчик: Хабибуллин С.М. Засл. деятель искусств РТ, профессор кафедры татарский музыки

I. Цели и задачи

Цели и задачи государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО;

II. Требования к уровню освоения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;</p> <p><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;</p> <p><i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.</p>
<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p><i>Уметь:</i> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;</p> <p><i>Владеть:</i> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.</p>
<p>УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;</p> <p><i>Уметь:</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;</p> <p><i>Владеть:</i> — навыками постановки цели в условиях командной работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.</p>
	<p><i>Знать:</i></p>

<p>УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста. 	
<p>ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; 	

	<ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации. 	
<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 	
<p>ПК-1 Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; – свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией. 	
<p>ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; 	

	<ul style="list-style-type: none"> – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией. 	
ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции 	
ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; 	
	<p><i>Владеть:</i></p>	

	– методиками преподавания профессиональных дисциплин.	
ПК-6 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства	<i>Знать:</i> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;	
	<i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности;	
	<i>Владеть:</i> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.	
ПК-7 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<i>Знать:</i> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;	
	<i>Уметь:</i> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;	
	<i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.	

III. Трудоемкость

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			4

	Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	4	10	ГА	
	Самостоятельная работа		134		
	Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание.

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. В зависимости от направленности ОПОП государственный экзамен состоит из следующих разделов:

профиль «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»: художественно-творческий проект - исполнение концертной программы с оркестром Консерватории (симфоническим, камерным, оркестром ССМШ) или другим оркестром.

Перечень музыкальных произведений каждого раздела государственного экзамена по программе магистратуры обсуждается на соответствующей кафедре и утверждается локальным актом Консерватории не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. Каждый раздел государственного экзамена заканчивается оценкой. Репертуар концертной программы должен охватывать произведения различных жанров и стилей.

V. Требования к аттестации

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

В зависимости от направленности ОПОП и государственного экзамена, на ГИА выпускник должен продемонстрировать:

- 1) знание технологических и физиологических основ мануальной техники; современной учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам дирижёрского искусства; специфики различных исполнительских стилей; разнообразного по стилю репертуара для профессиональных творческих коллективов разных типов; музыкально-языковых и исполнительских особенностей классических и современных произведений; основных детерминант интерпретации, принципов формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; специальной учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам исполнительства; методики анализа партитур; классификации инструментов или певческих голосов, их диапазонов, регистровых свойств; целей и задач современного музыкального исполнительского искусства; стилиевых особенностей музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; основных сведений о теории и практике массовой коммуникации; специфики музыки как вида искусства; природы и задач музыкально-исполнительского творчества; основных художественных методов и стилей в истории искусства; актуальных проблем современной художественной культуры; современных проблем искусствоведения и музыкального искусства; типов и видов музыкальной фактуры; особенностей трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; основных характеристик нетиповых архитектурных структур; принципов современной гармонии; важнейших концепций времени и ритма в музыке XX века; принципов методов композиции, представленных в современных сочинениях;
- 2) умение обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; общаться с исполнителями на профессиональном

языке; выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;

3) владение техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; профессиональной терминологией; представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; навыками слухового контроля звучания партитуры; репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; навыками коррекции; навыками устной и письменной деловой речи; методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; методами анализа современной музыки; представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук

I. Цели и задачи

Цели и задачи выпускной квалификационной работы – систематизация и закрепление теоретических знаний магистранта по специальности при решении практических задач исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности к самостоятельной работе.

II. Требования к уровню освоения

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 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.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 	
<p>УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 	
<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; – грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 	
	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 	
	<p><i>Знать:</i></p>	

<p>УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста. 	
<p>ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; 	

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации. 	
<p>ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. 	
<p>ОПК-4 Способен планировать собственную научно-</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; 	

исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<ul style="list-style-type: none"> – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов.
ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

III. Трудоемкость

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			4
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	5	10	ГА
Самостоятельная работа		170	
Общая трудоемкость		180	

IV. Содержание.

Выпускной квалификационной работой является защита магистерской диссертации, которая готовится во время выполнения научно-исследовательской работы и представляется в виде завершённой квалификационной работы, связанной с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится будущий магистр. Магистерская диссертация - самостоятельное и логически завершённое исследование, связанное с решением научной

или научно-практической задачи, в которой выпускник должен продемонстрировать навыки самостоятельной научной работы, умение систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследования и делать логические выводы по его результатам. Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессиональных задач в области истории, теории, педагогики и практики музыкального исполнительского искусства. Темы магистерских диссертаций обсуждаются на выпускающей кафедре и утверждаются Ученым советом Консерватории. Рецензентами магистерских диссертаций являются научно-педагогические работники Консерватории, а также представители учреждений культуры, творческих коллективов, творческих союзов, органов управления культуры, образовательных учреждений высшего профессионального образования соответствующего профиля. Защита магистерской диссертации проходит публично.

V. Требования к аттестации

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать следующие знания:

знание видов научных текстов и их жанровых особенностей; правил структурной организации научного текста; функций разделов исследовательской работы; норм корректного цитирования; правил оформления библиографии научного исследования; актуальной (опубликованной в последние 10 – 15 лет) музыковедческой литературы; дефиниций основных музыковедческих терминов;

умение формулировать тему, цель и задачи исследования; ставить проблему научного исследования; выявлять предмет и объект исследования; производить аспектацию проблемы; пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; определять стратегию музыковедческого исследования; планировать исследовательскую работу; обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; вводить и грамотно оформлять цитаты; самостоятельно составлять библиографию исследования;

владение основами критического анализа научных текстов; методами музыковедческого анализа; навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. При написании реферата выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с.

2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.

3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.
4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.
5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009.
7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.
9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.
10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88.
11. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
12. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыкаведческий текст: Рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.
13. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33.

Дополнительная литература

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.
4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.
5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.
6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.
7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить?
8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с.
9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с.
10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.
11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 817.

12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера	
Срок подписки: бессрочный	
<i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i>	
<p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>	
ФАКУЛЬТАТИВЫ	
ФОРТЕПИАНО	
Разработчик - Майорова О.Б./профессор	
<i>I. Цели и задачи дисциплины</i>	
<p>Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической</p> <p>В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закрепление и совершенствование исполнительских навыков, приобретённых в музыкальных учебных заведениях в предшествующий период обучения; - совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров; - развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей; - совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования, знакомство на фортепиано с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями; - развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы; - приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих использовать освоенный фортепианный репертуар в исполнительской практике. 	
<i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i>	
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:	
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	Уметь:

	<ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 	
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется с 1 по 2 семестры, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	74	1	2
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость:		144		

IV. Содержание дисциплины

В содержание курса «Фортепиано» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (профиль: дирижирование академическим хором) включается большой объем знаний в области специфики исполнительской работы с музыкальными произведениями разных стилей и жанров.

Программа курса фортепиано составлена в соответствии с целями и задачами подготовки профессионалов данной специальности. Для дирижеров-хоровиков предмет является одним из основополагающих, обеспечивающих владение инструментом, на котором строятся занятия по специальным дисциплинам, таким, как: чтение хоровых партитур, хоровая аранжировка. Практической работы за фортепиано требуют также общетеоретические курсы: гармония, полифония, анализ музыкальных произведений, история музыки.

Поскольку на протяжении курса обучения дирижеры практически не имеют доступа к хору, работа по специальности идет «под фортепиано», играющего роль имитатора хора и оркестра. Таким образом, занятия за фортепиано для обучающихся дирижерско-хорового факультета являются

творческой лабораторией, возможностью реального самовыражения, помощью в поиске собственной интерпретации музыкальных сочинений, разучиваемых в классе по специальности.

Профессиональное, грамотное владение инструментом, приобретение пианистических (технических) навыков в объеме, необходимом требованиям специальности, умение передать художественно-эмоциональные образы – вот главная цель курса фортепиано для студентов дирижерско-хорового факультета.

Для этого необходимо решение следующих задач:

- развитие и совершенствование пианистических (технических) навыков, приобретенных в предыдущие этапы обучения;
- развитие художественного мышления, воспитание творческой индивидуальности;
- овладение исполнительскими приемами для передачи образного языка музыкального произведения;
- глубокое изучение и осмысление авторского текста;
- расширение репертуара разных стилей, эпох, жанров;
- увеличение объема практики ансамблевого музицирования, чтения с листа;
- приобретение навыков адаптирования хоровой литературы к фортепиано.

Решение поставленных задач в свою очередь требует особого методического подхода, выработанного специально для каждого факультета. Программа по курсу фортепиано для дирижеров академического хора построена, с одной стороны, по принципу воспитания универсального квалифицированного музыканта, владеющего инструментом, а с другой стороны – с учетом целесообразности, ориентированной на специализацию, в следствие чего значительную часть ее составляет профилирующий раздел.

Программные требования, скомпанованные по семестрам, утверждаются на кафедре. Учебный материал (репертуар) планируется исходя из индивидуальных особенностей учащегося и подбирается с точки зрения высокой художественной ценности, пианистических возможностей студента и его дальнейшего профессионального роста.

Учебная программа для дирижеров-хоровиков состоит из двух основных разделов: фортепианного (сольного и ансамблевого) и профилирующего (сольного и ансамблевого). Фортепианный раздел включает все основные формы: полифонию, крупную (сонатную или концертную и т.д.) и миниатюру. Посеместровые программы фортепианного раздела составлены с целью наиболее полного охвата (за учебный курс) музыкальной литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, авторов.

Профилирующий раздел программы курса фортепиано состоит из хоровой литературы и ансамблевой музыки. В классе фортепиано студенты получают возможность досконально изучить партитуры из программы по специальности с точки зрения техники исполнения, адаптации к инструменту.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом семестре формой промежуточной аттестации является зачет, во втором семестре обучающиеся сдают экзамен.

Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.

Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы:

1. **Абдуллина А.А.** Методы ускорения адаптации к фортепиано на начальном этапе обучения: учебно-методическое пособие / А. А. Абдуллина; Инст. доп. проф. образования (повышения квалификации) специалистов СКС искусства. - Казань, 2012. - 32с.
2. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 3 апреля 2013 года). Вып. 6 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2014. - 312с.
3. **Боголюбова Л.Д.** Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста: Учебно-методическое пособие / Л. Д. Боголюбова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
4. **Виктор Столов пианист** и педагог / Казанская консерватория; ред., сост. Г. Айнатуллова, ред., сост. О. Майорова. - Казань, 2014. - 120с.: +CD
5. **Гринес О.В.** Жанр фортепианного ансамбля и его роль в процессе формирования пианиста-профессионала: Учебно-методическое пособие / О.В.Гринес; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
6. **Зеленкова Е.** Формирование педагогической компетентности студентов музыкального вуза на основе междисциплинарной интеграции: автореферат дис. ... канд. пед. наук: защищена 01.04.2014 /Е. Зеленкова; Ин-т пед. и психологии проф. образ. РАО. - Казань, 2014. - 22с.
7. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.
8. **В помощь пианисту-конкурсанту:** Произведения для фортепиано соло, написанные после 1950 года: учебно-методическое пособие / Казанская консерватория; сост. Е. В. Михайлов. - Казань, 2015. - 22с.
9. **Гимадиева Р.** Альберт Леман: фортепианная педагогика, исполнительство, творчество / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. - Казань, 2015. – 218с.
10. **Гимадиева Р.** Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория.
11. **Зеленкова Е.В.** Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
12. **Зеленкова Е.** Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно- методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
13. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
14. **Зеленкова Е.** Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.
15. **Зеленкова Е.** Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с.
16. **Из педагогического опыта** Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с.

17. **Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании:** Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верхолат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с
18. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность:** Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с.
19. **Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, перспективы:** Сборник научных статей [по материалам Международной заочной научно-практической конференции 14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувашский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. Тенюкова, Е. В. Бакшаева. - Чебоксары, 2016. - 147с.
20. **Фортепианная культура России: история и современность: Музыкальная эпоха и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация:** сборник статей и материалов / Московская консерватория; рук. работы В. П. Чинаев; отв. ред. С. В. Грохотов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 264с. - (науч. труды Московской консерватории; сб. 80).
21. **Гареева, М.А.** Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат В.А.Моцарта: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.02.2018 / М. А. Гареева; РАМ им. Гнесиных. - Уфа, 2017. - 30с.
22. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность:** Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с.
23. **Баренбойм, Л.** Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с.
24. **Курс фортепиано в XXI веке: теория, практика, педагогика:** Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 27 января 2017 года) / Казанская консерватория; ред., сост. Р. Д. Гимадиева; ред., сост. И. Т. Салахова. - Казань, 2017. - 192 с.
25. **Либерман, Е.** Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие / Е. Либерман. - 2-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. - 240 с.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.