

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
53.03.06 МУЗЫКОЗНАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

ФИЛОСОФИЯ

Разработчик: Левашева Евгения Владимировна, доцент кафедры философии и гуманитарных наук, кандидат философских наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия» является формирование системного и критического мышления. Задачи – формирование знаний о целостном гуманистическом мировоззрении, обучение технологии получения знаний о согласовании различных аспектов, уровней, компонентов мировоззрения, а также о философском знании о природе, обучение способам применения философских знаний о сущности индивидуальной и социальной жизни, раскрытие сущности процессов, происходящих в духовном мире человека.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	<i>Уметь:</i> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	<i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-5.	<i>Знать:</i>

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества социально-историческом, этическом философском контекстах	в и	– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
		– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;
		<i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;
		<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение пятого и шестого семестров.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	97	–	6
Самостоятельная работа		47		
Общая трудоемкость:		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	29	–	6
Самостоятельная работа		115		
Общая трудоемкость:		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Раздел дисциплины (модуля)	Тема лекционного занятия	Краткое содержание
1	Философия,	Лек.1. Философия,	Философия как вид мировоззрения.

	круг ее проблем и роль в системе наук и мировоззрения	ее структура, связь с наукой и другими формами мировоззрения.	Отличие философии от науки. Человек как главная проблема философии. Категория «бытие» - центральная категория. Структура философии.
2	Возникновение философии на Западе и Востоке	Лек. 2. Генезис философии. Первые школы философии в Индии, Китае и Греции. Лек. 3. Расцвет античной философии.	Мифогенная и гносеогенная концепции возникновения философии. Четыре даршаны. Натурфилософия на Востоке и Западе. Сократ и антропологический поворот. Платон и теория идей. Аристотель, его научно-философская деятельность. Римская философия.
3	Средневековая философия и философия эпохи Возрождения	Лек. 4. Христианство как основа средневековой философии. Патристика и схоластика. Лек. 5. Философия эпохи Возрождения.	Влияние христианства на культуру Средних веков. Период апологетики. Патристика. Августин Блаженный и его учение о Граде земном и Граде Божьем. Спор реалистов и номиналистов. Зарождение гуманизма. Появление утопий и проблемы социального устройства. Коперниканская революция. Зарождение экспериментального естествознания.
4	Философия Нового времени.	Лек. 6. Спор эмпириков и рационалистов. Немецкая классическая философия. Лек. 7. Неклассическая философия.	Р. Декарт и Ф. Бэкон о методе познания. Эмпиризм и сенсуализм. Учение о субстанции. Гносеологический трансцендентализм И. Канта. Диалектика Г. Гегеля. Диалектический материализм К. Маркса. Ф. Ницше и критика европейской цивилизации.
5	Философия России. Философия XX века.	Лек. 8. Особенности российской философии. Лек. 9. Современная западная философия.	Возникновение русской религиозной мысли. Спор иосифлян и нестяжателей. П.Я. Чаадаев и его «Философические письма». Славянофилы и западники. Материалистическая философия в России. Русская философская мысль сегодня. Феноменология Э. Гуссерля и онтология М. Хайдеггера. Фрейдизм и его влияние на европейскую культуру. Постмодернизм.
6	Онтология. Понятие и виды бытия. Категория материи.	Лек 10. Понятие бытия в истории философии. Лек. 11. Роды и виды бытия. Связь онтологии и гносеологии. Материя и ее форма.	Бытие в античной философии. Бытие Бога и бытие человека в средневековой философии. Проблема субстанции и способы ее решения. Бытие, материя и сознание. Духовное и материальное бытие. Формы организации материи. Невозможность отрыва онтологии от гносеологии.
7	Гносеология и ее концепции. Проблема	Лек. 12. Гносеология в структуре философии.	Гносеологические концепции в Античности и Средневековье. Проблема познаваемости мира в философии Нового

	сознания в философии	Проблема познаваемости мира. Лек. 13. Природа сознания. Идеальное и материальное.	времени. Оптимизм и скептицизм. Гносеология Канта и его агностицизм. Решение проблемы агностицизма у Гегеля и Маркса. Проблема истины в философии, критерии истины. Подходы к пониманию природы сознания. Научное понимание сознания.
8	Социальная философия и учение об обществе и истории.	Лек. 14. История социально-философских учений. Лек. 15. Социальная структура общества	Представление об обществе как государстве у Платона и Аристотеля. «Град земной» как аналог понятия общества у Августина Блаженного. Утопии и их социальный смысл. Теория общественного договора. Природа общества в философии Маркса. Социология и ее методы изучения общества. Общественные отношения как единица социального строения. Природа социального класса. Понятие социальной страты.
9	Этика и смысл человеческой жизни.	Лек. 16. Этические учения в истории философии. Лек. 17. Проблема ценностей и смысл жизни человека.	Этика в античной философии. Понятие добра и зла, греха и прощения в средневековой религиозной философии. Этические учения в Новое время. «Аморализм» Ницше. Этика XX в. Аксиология и ее проблематика. Проблема ценностей в европейской культуре XX в. Смысл жизни человека: религиозные, атеистические, экзистенциальные трактовки.
10	Футурология и проблема будущего	Лек. 18. Философия и наука о будущем человечества.	Возможности прогноза науки и философии. Экологическая угроза будущего. Техника как часть бытия человека.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Уровень и качество знаний обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) в виде экзамена с оценкой.

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает устные опросы, тесты и подготовка докладов, выдаваемые на самостоятельную работу по темам дисциплины (модуля). Устный опрос проводится на практических занятиях с целью контроля усвоения теоретического материала, излагаемого на лекции.

Тест проводится по темам в соответствии с данной программой и предназначен для проверки обучающихся на предмет освоения материала.

Обсуждение докладов студентов проходит в рамках практических занятия по темам дисциплины (модуля). Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, приводить выдержки из периодической печати, сайтов интернета и т. д.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводится в виде экзамена в конце курса. Экзамен предполагает ответ на теоретические вопросы,

позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения дисциплины (модуля).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Нижников С. А. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1, 500 экз. <http://znanium.com/bookread.php?book=308309> 2.
2. Островский Э.В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз. <http://znanium.com/bookread.php?book=371865> 3.
3. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : Учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 612 с. - ISBN 978-5-394-01742-1. <http://znanium.com/bookread2.php?book=414949>

Дополнительная литература

1. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-291-9 <http://znanium.com/bookread2.php?book=309109> 2. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005473-5, 500 экз. <http://znanium.com/bookread2.php?book=341075>
2. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003566-6 <http://znanium.com/bookread2.php?book=397769>
3. Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0325-8, 2500 экз. <http://znanium.com/bookread2.php?book=418733>
4. Философия [Электронный ресурс]: учеб. пос. / Я.С. Яскевич и др.; под общ. ред. Я.С. Яскевич. - Минск: Выш. шк., 2012. - 474 с. - ISBN 978-985-06-2091-0. <http://znanium.com/bookread2.php?book=508240> 7.3.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Разработчики: Галимзянова Ильхамия Исхаковна, зав. кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации, доктор педагогических наук;

Закирова Лилия Фирдинатовна, старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) иностранный язык являются: приобретение студентами коммуникативной компетенции (умение соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами общения); развитие культуры мышления и высказывания. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: формирование навыков всех видов чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое); формирование навыков монологического и диалогического высказываний по предложенным ситуациям; навыков письменного общения; владение грамматическими структурами, общей лексикой и терминологией по специальности, достаточными для учебной и профессиональной деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии;

	<ul style="list-style-type: none"> – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими

	<p>иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
--	--

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по седьмой семестры.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	356	1, 2, 3, 4, 5, 6	7
Самостоятельная работа		220		

Общая трудоемкость:		576		
<i>Заочное обучение</i>				
Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	77	1, 2, 3, 4, 5, 6	7
Самостоятельная работа		220		
Общая трудоемкость:		576		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Разделы курса

Обучение начинается с вводно-коррективного курса, который предполагает повторение и усвоение учащимися элементарной грамматики и лексики. Далее ведется работа над развитием всех видов речевой деятельности.

Говорение и аудирование.

- устные контакты в ситуациях повседневного общения;
- обсуждение проблем страноведческого и культурологического характера;
- участие в диалоге в связи с содержанием текста;
- владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представление, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/ несогласия с мнением собеседника/ автора, завершение беседы);

- сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в ситуациях повседневного общения и в рамках страноведческой и культурологической тематики;

- понимание монологического высказывания в рамках указанных сфер и ситуаций общения.

Чтение

Усвоению подлежат

- определение основного содержания текста по знакомым опорным словам интернациональной лексики, географическим названиям ит.п.;

- определение принадлежности слова к той или иной части речи по порядку слов в предложении и морфологии;

- распознавание слов по контексту;

- восприятие смысловой структуры текста (определение смысла каждого абзаца);

- выделение главной и второстепенной информации;

Письмо

- умение написать подробный текст по плану;

- умение написать краткий текст по плану;

- умение сформулировать вопросы письменно;

- умение написать краткое сообщение на произвольную тему с использованием ключевых слов и выражений;

- умение заполнить бланк, анкету. Написать неофициальное письмо.

Фонетика

Особенности английской артикуляции по сравнению артикуляцией других языков. Понятие о литературном произношении. Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Словесное ударение. Одноударные и двуударные слова. Транскрипция ударных звуков как средство выражение ритмики. Интонация стилистически нейтральной речи (повествование, вопрос).

Грамматика

Множественное число существительных. Притяжательный падеж. Артикль (основные правила употребления). Местоимения (личные, притяжательные, указательные, some, any). Числительные количественные и порядковые, дробные. Степени сравнения прилагательных и наречий. оборот There is(are). Система времен английского глагола Present, Past, Future(Simple, Continuous, Perfect). Неправильные глаголы. Согласование времен. Пассивный залог. Модальные глаголы: can, may, must, have to, should. Герундий.

Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен прилагательных, глаголов наречий. Фразовые глаголы. Употребление инфинитива для выражения цели

Структура простого предложения. Отрицание. Образование вопросов. Придаточные предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь.

Лексика

Стилистически нейтральная лексика, относящаяся к общему языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терминологическая лексика специальности). Устойчивые выражения, наиболее распространенные разговорные формулы-клише(обращение, приветствие, благодарность, извинение и.т.п.)

Многозначность слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимические ряды.

4.2. Содержание разделов

Вводно-коррективный курс

1 Фонетика

- 1.1 Особенности произношения и классификация звуков английского языка. Фонетические знаки.
- 1.2 Основные правила чтения и ударения в словах и предложениях.
- 1.3 Интонационно-ритмическое оформление смысловых групп, предложений, текста. Функции интонации.
- 1.4 Английские гласные и согласные звуки в потоке речи.
- 1.5 Правила редуцирования, сжатия и связывания в быстрой речи. Трудности слухового восприятия.
- 1.6 Диалекты и акценты в английском языке. Тенденции развития произношения.

2 Грамматика и словообразование

- 2.1 Словообразовательные модели существительных, прилагательных и наречий, глаголов
- 2.2 Артикли, предлоги, союзы и другие служебные слова.
- 2.3 Степени сравнения прилагательных.
- 2.4 Построение и значение английских глагольных форм. Четыре основные формы глагола.
- 2.5 Времена английского глагола. Активный залог.
- 2.6 Система времен английского глагола в пассивном залоге.
- 2.7 Группа неопределенных времен. (The Indefinite Tenses).
- 2.8 Группа продолженных времен (The Continuous Tenses).
- 2.9 Группа перфектных времен.(The perfect Tenses)
- 2.10 Ситуативное использование глагольных форм: выбор формы сказуемого.
- 2.11 Спряжение и функции глагола **to be**.
- 2.12 Вспомогательный глагол **to be**.
- 2.13 Функции глагола **to have**.
- 2.14 Глаголы **shall, will** как вспомогательные и модальные.
- 2.15 Модальные глаголы **ought, to, need**.
- 2.16 Обороты долженствования **to be + Inf., to have + Inf...**
- 2.17 Условные предложения и сослагательное наклонение.
- 2.18 Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
- 2.19 Неличные формы глагола.
- 2.20 Инфинитив: функции и перевод в зависимости от места в предложении.

- 2.21 Причастия: формы, функции, перевод.
- 2.22 Анализ английского предложения и его структура: простое, сложносочиненное, сложноподчиненное.
- 2.23 Опознавание сказуемого, подлежащего и дополнения.
- 2.24 Способы выражения отрицания.
- 3. Устный курс**
- 3.1. О себе и о своей семье.
- 3.2 Жизнь студента.
- 3.3 Казанская Государственная Консерватория.
- 3.4 Великобритания.
- 3.5 США.
- 3.6 Англо-говорящие страны.
- 3.7. Лондон.
- 3.8 Казань
- 3.9 Путешествия
- 3.10 Праздники и национальные традиции Великобритании
- 3.11 Праздники и национальные традиции России.
- 3.12. Виды искусств.
- 3.13 Сила музыки.
- 3.14. Музыкальные направления
- 3.15 Оркестр
- 3.16 Инструменты оркестра
- 3.17 Великие русские композиторы
- 3.18 Опера и балет.
- 3.19 Песня
- 3.20 Теория музыки
- 3.21 Великие зарубежные композиторы
- 3.22 Современные композиторы 20 века
- 3.23 Великие татарские композиторы.
- 3.24 Моя профессия.
- 3.23 Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо
- 3.24 Аудирование

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:

- устные (собеседование, доклад, защита проектов);
- письменные (проверка тестов, контрольных работ, эссе, рефератов).

Формы итогового контроля - зачет – с 1 по 6 семестры, экзамен в 7 семестре.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Бжиская, Ю. В. Английский язык для музыкантов : учебное пособие / Ю. В. Бжиская. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-8114-6839-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/154604> .
2. Прошкина, Е. П. Учебное пособие по английскому языку для музыкантов и студентов вузов искусств : учебное пособие / Е. П. Прошкина, М. С. Заливадный. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-5319-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140676> .

3. Турбина, Е. П. Английский язык : учебное пособие / Е. П. Турбина, Ж. В. Демьянова. — Шадринск : ШГПУ, 2020. — 153 с. — ISBN 978-5-87818-594-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156742> .

Дополнительная литература:

- 1) Mark Foley, Diane Hall "Total English" (Elementary), "Longman", England, 2010.
- 2) Richard Acklam, Araminta Grace "Total English" (Pre-intermediate), "Longman", England, 2010.
- 3) Antonia Clare, JJ.Wilson "Total English (Intermediate)", "Longman", England, 2010.
- 4) Зарипова С.З. Английский язык. Учебно-методическое пособие для студентов всех факультетов. Изд-во КГК, 2012
- 5) Е.А. Токмина. Английский театр. Хрестоматия. Изд-во КГК, Казань, 2007
- 6) Е.А. Токмина. Музыка и музыканты. Хрестоматия для студентов теоретико-композиторского факультета. Изд-во КГК, 2008.

Электронные образовательные ресурсы.

- 1) <http://www.supremelearning.com/RussianInterviews.html> - Курсы английского языка Supreme Learning. Метод "Как Научить Себя Учиться" и "Как Быстро Выучить Английский".
- 2) <http://eleaston.com/biz/bizhome.html> - Business English - Учебные материалы по деловому английскому языку.
- 3) <http://www.kulichki.com/comics/e/index.htm> - Учим Английский через Комиксы.
- 4) <http://english.km.ru/> - начните изучение английского языка с нуля и Вам в этом поможет преподаватель (переписка по e-mail). Курс рассчитан на широкий круг учащихся. Особенно он будет полезен для тех, кто раньше никогда и нигде английский язык не учил.
- 5) <http://englishpractice.com/> - здесь есть еженедельные уроки, игры и т.д., возможность получать уроки по e-mail.
- 6) <http://www.openweb.ru/toastmasters/> - Moscow Free Speakers Club - Toastmasters International - Московский клуб свободных собеседников. Ресурс для изучающих английский язык.
- 7) <http://www.elit-a-a.com.ua/8page.htm> - "Советы бывалого" - Как научиться говорить по-английски.
- 8) <http://angl.by.ru/> - Бесплатное обучение английскому языку. Материалы для преподавателей и студентов.
- 9) <http://www.edufind.com/> - English Grammar - Грамматика английского языка.
- 10) <http://www.esl-lab.com/> - Коллекция различных учебных материалов по английскому языку, для прослушивания.
- 11) <http://angliysky.narod.ru/> - Английский язык. Изучение в любом возрасте. Английский в диалогах, тренинг-словарь, деловой английский.
- 12) <http://webster.comnet.edu/grammar/> - Guide to Grammar and Writing - грамматика английского языка.
- 13) <http://www.boston-online.com/wickedv.html> - The Wicked Good Guide to Boston English - Бостонский английский. Уникальные слова и слова с необычным произношением.
- 14) <http://polyglot.lss.wisc.edu/dare/dare.html> - The Dictionary of American Regional English - Специфика английского языка в разных штатах.
- 15) <http://www.westegg.com/cliche/> - полезные выражения на английском языке. База данных с поиском по 3300 выражениям
- 16) <http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/> - грамматика английского языка, понятные объяснения и упражнения на закрепление пройденного
- 17) <http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml> - вещание BBC в режиме Real Audio. Кроме этого, огромные архивы радиопрограмм с текстами

18) <http://www.study.ru/> - на этом сервере собрано много интересных материалов, посвященных изучению английского языка (уроки on-line по 14 темам и тесты, общие и специализированные словари, учебники и программы).

19) <http://digital.library.upenn.edu/books/> - 11000 ссылок на книги, доступные через Интернет.

20) <http://parcelworld.narod.ru/exercises/exercisesmain.htm> - "Cambridge English for Schools" - Подборка упражнений и советов преподавателям к различным частям учебника и упражнения на разные аспекты школьной грамматики английского языка.

21) <http://altnet.ru/~mcsmall/keywords.htm> - Chopin testing centre - Бесплатные ресурсы для изучающих английский язык - тесты и учебные материалы.

22) <http://piranha.hotbox.ru/main.html> - Virtual English Teacher - Электронный учебник английского языка.

23) http://www.cooper.com/alan/homonym_list.html - Alan Cooper's Homonym List - Список английских омонимов - слов, которые пишутся по-разному, а произносятся одинаково.

24) <http://www.ihep.su/~amelin/misc/verbs/> - Формы неправильных английских глаголов с переводом на русский язык.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИСТОРИЯ РОССИИ

*Разработчик:
Исхакова Резеда Рифовна, профессор,
доктор педагогических наук*

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели курса:

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; -
- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно- исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;
- ввести обучающихся в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации.

Задачи курса:

- способствовать формированию у студента навыков анализа исторических фактов, выражать и обосновывать свою гражданскую позицию по отношению к историческому прошлому, в том числе с использованием цифровых технологий;
- объяснить студенту как использовать полученные знания по истории в связи с профессиональной деятельностью;
- выработать у студентов навыки анализа процессов и явлений, происходящих в обществе, с исторической точки зрения, в том числе используя цифровые технологии.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения 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; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
	<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; - формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа; - основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; - навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе; - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы

	<p>российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.
<p>УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; - давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство; - планировать, организовывать и проводить

	мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
	<i>Владеть:</i> - навыками правильного толкования гражданскоправовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов), ведется на втором курсе, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	144	3	4
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		180		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Исторические источники, в том числе электронные ресурсы и цифровые технологии. Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информации.

Тема 2. Русь в IX – первой трети XIII вв.

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности. Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Падение Римской империи. Смена форм государственности.

Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-

XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси. Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.

Тема 3: Русские земли с середины XIII в. до конца XV в.

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и формирование национальной культуры. Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти.

Тема 4. Российское (Московское) государство в XVI-XVII веках

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства - основной тип социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие.

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая

сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры.

Тема 5. Российская империя в XVIII веке (от Петра I до Екатерины II)

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». Новейшие исследования истории Российского государства в XVII- XVIII вв. Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.

Тема 6. Российская империя в XIX-начале XX вв. (1801-1917 гг.)

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы. Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. Капиталистические войны конца XIX - начала XX вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае.

Гоминьдан. Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.

Тема 7. Великая российская революция (1917-1922 гг.): основные этапы.

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевицкая стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году.

Тема 8. Советский союз в 1920-1930-е гг.

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) - ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально-государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и

социальные последствия. Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе - 1939-1941 гг.

Тема 9. Великая отечественная война (1941-1945 гг.)

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны.

Тема 10. Апогей и кризис советского общества (1945-1984 гг.)

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950- 1953 гг. Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы. Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо- израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неокOLONIALИЗМА и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг.

Тема 11. Период перестройки и распада СССР (1985-1991 гг.)

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Развитие стран Востока во второй половине XX века. Япония после Второй мировой войны. «Азиатские

тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.

Тема 12. Россия в 1990-е годы

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей.

Тема 13. Россия в XXI веке. Цифровая трансформация современного общества

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. Понятие цифровой трансформации. VUCA-мир. Внедрение цифровых технологий в различные сферы общественной жизни: политика, экономика, право, культура, образование. Изменение характера общественных отношений в связи с внедрением цифровых технологий. Изменение культурного кода общества. Проблемы личности в цифровом мире: идентификация, общение, кочевничество. Изменения в профессиональной сфере. Владение цифровыми браузерными, облачными сервисами для хранения данных, различными методами для анализа данных как необходимая составляющая профессиональной культуры современного человека.

Тема 14. Великая Булгария. Казанское ханство. Казанская губерния. ТАССР. Республика Татарстан

Заселение и хозяйственное освоение Волго-Камья булгарскими племенами. Образование раннефеодального государства волжских булгар. Территория и этнический состав населения, формирование булгарской народности. Официальное принятие Булгарией ислама и статуса эмирата. История монгольских завоеваний. Покорение монголами Восточной Европы и его последствия. Образование Улуса Джучи (Золотой Орды) и превращение его в независимое раннефеодальное государство. Появление новых джучидских государств: Большой орды, Ногайской орды, Крымского, Астраханского, Казанского, Касимовского, Сибирского ханств. Значение империи Джучидов в средневековой мировой и отечественной истории. Казанское ханство (султанат) (XV-XVI вв.) Экономическое и культурное развитие булгарских княжеств в составе империи Джучидов как предпосылка образования самостоятельного государства в Волго-Уралье. Военная экспансия русских княжеств и степных государств в период распада империи Джучидов и необходимость обеспечения внешней безопасности как условия хозяйственно-экономической стабильности Волго-Уралья. Образование феодального государства Казанское ханство. Проблема преемственности Казанского ханства с Волжской Булгарией и Золотой Ордой. Территория, социальный и этнический состав населения. Государственное управление и общественный строй. Формирование комплексной экономики. Волго-Уралье в составе Русского государства в XVI-XVIII вв.

Влияние политики Петра I на экономическое развитие Волго-Уралья: рост мануфактурного, сельскохозяйственного производства и торговли в первой половине XVIII в. Изменение системы управления бывшей территорией Казанского ханства: отмена ее особого статуса и образование Казанской губернии. Установление советской власти в Казани. Политический курс советской власти во время гражданской войны и его социальные последствия: национализация промышленности и введение продовольственной диктатуры, волнения в армии и мятежи в деревне. Захват Казани белогвардейцами и установление власти Комуча. Противоборство татарских национальных организаций и большевистской партии в вопросе государственного самоопределения татарского народа. Попытка создания «Забулачной республики». Образование Татарской АССР.

ТАССР в 1920 – 1980-х гг. Татарстан во второй половине 1980-х – второй половине 1990-х гг. Республика в годы Великой Отечественной войны. Постановление ЦК ВКП (б) от 9 августа 1944 года и его последствия для развития татарского общества. Последствия участия Татарстана в Великой Отечественной войне: возрастание промышленного потенциала, демографическая и социально-экономическая ситуация. Курс на форсированное развитие в республике индустрии, науки и образования во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. Становление нефтяной отрасли. Тенденции в общественно-политической и культурной жизни Татарстана, возобновление сталинской политики репрессий. Татарстан в условиях горбачевской «перестройки» во второй половине 1980-х гг.: попытка обновления экономики на социалистической основе, введения регионального хозрасчета; политика «гласности», рост общественно-политической активности, формирование татарского национального движения. Попытки национально-государственного самоопределения Татарстана в рамках сохранения союзного государства: принятие «Декларации о государственном суверенитете республики», создание собственного института президентства и выборы первого президента Татарстана, подъём национального движения во время путча и развала СССР. Борьба Татарстана за подтверждение принципов суверенитета в условиях постсоветского пространства: преодоление политического кризиса в республике, принятие постановления «Об акте государственной независимости Республики Татарстан», референдум по вопросу о государственном статусе республики, отказ Татарстана от подписания Федеративного Договора, принятие новой Конституции Республики Татарстан, подписание Договора между Россией и Татарстаном. Развитие международных связей, экономического и культурного сотрудничества со странами дальнего и ближнего зарубежья. Социально-экономическая политика республики в период становления рыночных отношений. Культурное развитие Татарстана в условиях национального возрождения. Общественная жизнь Татарстана, её роль в самоопределении и реформировании республики, формирование татарстанского общества.

Темы семинаров:

Тема 1. Русь в IX – первой трети XIII вв.

1. Пути политогенеза и этапы образования государства. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности.
2. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Раннефеодальная монархия. Первые русские князья. Исполнение функций княжеской власти. Принятие христианства: причины и последствия.
3. Феодалная раздробленность – закономерный этап развития феодального общества. Крупнейшие феодальные центры: Владимиро-суздальское княжество, Новгородская феодальная республика, Галицко-Волынские земли.
4. Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария.

Тема 2. Русские земли с середины XIII в. до конца XV в.

1. Монгольская держава. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства.
2. Русь, Орда и Литва.
3. Объединение Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.

Тема 3. Российское (Московское) государство в XVI-XVII веках

1. XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия. Эпоха Возрождения. Реформация.
2. Иван IV (Грозный): поиск альтернативных путей социально- политического развития Руси.
3. Смута: социокультурный и политический кризис московского варианта исторического развития.
4. Сословно-представительная монархия в XVI-XVII вв. Боярская Дума. Развитие приказной системы. Управление на местах. Перерастание сословно- представительной монархии в абсолютную. Раскол церкви.
5. Социально-экономическое развитие страны в XVII веке. Классы и сословия в XVI-XVII вв. Поместное землевладение. Начало формирования всероссийского рынка. Развитие крепостного права. Городские и крестьянские восстания в середине-второй половине XVII века.

Тема 4. Российская империя в XVIII веке (от Петра I до Екатерины II)

1. Реформы Петра I: цели, содержание, характер, последствия.
2. «Дворцовые перевороты» и усиление позиций аристократии и гвардии: причины и последствия.
3. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Расширение сферы крепостного права. Патерналистский смысл крепостных отношений.
4. Французская революция и ее влияние на развитие Европы.

Тема 5. Российская империя в XIX-начале XX вв. (1801-1917 гг.)

1. Модернизация социально-экономической сферы страны в XVIII первой половине XIX вв. Классы и сословия. Начало разложения крепостнической системы. Рост товарного производства и промышленности. Промышленный переворот.
2. Альтернативы развития страны в начале века. Александр I: поиск новых основ государственного и общественного устройства.
3. Консервативная модернизация Николая I.
4. Общественная мысль и особенности общественного движения в России в XVIII первой половине XIX вв. (Н.А. Радищев, декабристы, петрашевцы, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, славянофилы, западники, С.С. Уваров).
5. Внешнеполитические задачи России и их решение. Борьба за выходы к морям. Восточный вопрос.
6. Внутренняя политика Александра II и Александра III. Либеральные реформы и контрреформы.
7. Пореформенное экономическое развитие России. Реформы С.Ю. Витте.
8. Радикальные общественные течения второй пол. XIX-нач. XX вв. (народники, социал-демократы). Причины, ход и итоги революции 1905-1907 гг. в России. Третьеиюньская государственно-политическая система. Столыпинская аграрная реформа.
9. Участие России в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 г.
10. Политические партии России: программа и тактика (1905 -1917).

Тема 6. Великая российская революция (1917-1922 гг.): основные этапы

1. Приход к власти большевиков. Первые декреты советской власти. Судьба учредительного собрания.
2. Гражданская война в России: причины и тоги. Интервенция. Политика военного коммунизма.

Тема 7. Советский союз в 1920-1930-е гг.

1. Новая экономическая политика: содержание, противоречия, итоги.

2. Курс на строительство социализма. Индустриализация: этапы, итоги. Коллективизация: этапы, итоги. Советское общество в 20-30 гг. Основные изменения в социальных структурах. Повседневная жизнь людей.

3. Эволюция советской государственно-партийной системы. Диктатура Сталина.

4. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «Великая депрессия».

5. Приход фашизма к власти в Германии. Новый курс Рузвельта.

6. Советская внешняя политика: цели, задачи и их реализация. Пакт Риббентропа-Молотова.

Тема 8. Великая отечественная война (1941-1945 гг.)

1. Великая Отечественная война. Основные сражения.

2. Борьба в тылу врага.

3. Экономика страны в условиях военного времени. Цена победы.

Тема 9. Апогей и кризис советского общества (1945-1984 гг.)

1. Социально-экономическая политика в послевоенные годы.

Ужесточение политического режима и идеологического контроля.

2. Начало «холодной войны». Внешняя политика СССР.

3. первое послесталинское десятилетие. Н.С. Хрущев. Реформаторские поиски в советском руководстве. «Оттепель» в духовной сфере.

4. Экономика страны в 1964-1984 гг. Изменения в социальных структурах. Политическая система.

Тема 10. Период перестройки и распада СССР (1985-1991 гг.)

1. Политика «перестройки». М.С. Горбачев. Демократизация. Нарастание экономических проблем. Национальный вопрос. ГКЧП. Распад СССР.

2. Россия в 90-е годы – нач. XXI в. Конституция 1993 года. Политические партии и движения. Экономика России в условиях реформирования. Социальная ситуация в стране. Внешняя политика.

3. Развитие стран Востока во второй половине XX века. Япония после Второй мировой войны. Создание государства Израиль и урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке.

4. Европейская интеграция.

Тема 11. Россия в 1990-е годы

1. Выбор модели развития России в новых условиях.

2. Экономические реформы Ельцина-Гайдара.

3. Общественно-социальный кризис осени 1993 г.

4. Центробежные тенденции. Центр и российские регионы, подписание Федеративного договора 1991 г.

5. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е годы.

Тема 12. Россия в XXI веке. Цифровая трансформация современного общества

1. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике. Зона Евро.

2. Цифровая трансформация современного общества.

3. Социально-экономическое положение России в 2000-2022 гг.

4. Внешняя политика Российской Федерации в 2000-2022 годах.

Тема 13. Великая Булгария. Казанское ханство. Казанская губерния. ТАССР. Республика Татарстан.

1. Формирование государства волжских булгар. Государственное устройство, внутренняя и внешняя политика. Экономика и материальная культура. Духовная культура.

2. Основные периоды истории империи Джучидов. Экономика. Административно - государственное устройство. Духовная культура.

3. Предпосылки и причины образования Казанского ханства.

4. Социально-экономическое развитие Волго-Уралья в XIX в.

5. Развитие татарской культуры.

6. Февральская революция 1917 г. Национальное движение.
7. Гражданская война.
8. Противостояние большевиков и национального движения по вопросу самоопределения татарского общества. Образование Татарской АССР.
9. Республика в период Великой Отечественной войны. Экономическое и социальное развитие.
10. Политическое и экономическое развитие в период «перестройки».
11. Социально-экономическое и культурное развитие в постсоветский период.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

– устные (собеседование), тесты, доклады, рефераты, эссе.

Тематика рефератов и эссе

1. Государство Киевская Русь: сравнение со средневековой Европой, историческая роль варяжской династии Рюриковичей.
2. Объединение русских земель в XIV – начале XVI вв. Особенности процесса централизации в России в сравнении с опытом Западной Европы. Иван III.
3. Российское централизованное государство в XVI в. Реформы Ивана IV. Последствия опричнины.
4. Первые Романовы (Михаил Федорович и Алексей Михайлович). Признаки складывающегося абсолютизма в российской государственности XVII в.
5. Реформы аппарата власти и управления в первой четверти XVIII в. в России. Оформление абсолютизма.
6. Формирование бюрократии в России: структура чиновничества, принципы продвижения по служебной лестнице, этические нормы, связанные с чином (по Табели о рангах). Отличия госслужащих петровского периода от чиновничества предшествующего времени.
7. Условия получения прав потомственного дворянства на государственной службе в России в XVIII-XIX вв.
8. Просвещенный абсолютизм в России: государственная деятельность Екатерины II и Павла I.
9. Внутренняя политика Александра I.
10. Монархия Николая I. Главные принципы охранительной системы.
11. Великие реформы Александра II в области суда и управления: сильные и слабые стороны.
12. Думская монархия Николая II. Сравнение с принципами политического устройства Великобритании, Франции, Второго рейха, США
13. Политические партии России начала XX в. Характеристики социальной базы, программных установок.
14. Военная организация России до Петра Великого. Сравнение с принципами военного строительства на Западе.
15. Военная реформа Петра Великого. Создание регулярной армии.
16. Военная реформа Д.А. Милютин во второй половине XIX в. Влияние на обороноспособность страны в конце XIX – начале XX вв.
17. Российская империя: территориальный рост в XVIII-XIX вв., национальная политика центра.
18. Социальная история России: дворянство (структура средневекового служилого сословия, поэтапное складывание единого класса-сословия, оформление корпуса дворянских прав и привилегий). Черты дворянского менталитета и поведения.
19. Социальная история России: духовенство (структура, права и привилегии, социокультурные традиции).

20. Социальная история России. Конституция 1977 г.
21. Разрядка международной напряженности: предпосылки и проявления. Причины срыва в конце 1979 г.
22. Горбачевская перестройка: реальный и потенциально возможный путь реформирования общественно – политической системы. Сравнение с опытом реформ в КНР.
23. Межнациональные конфликты в позднем СССР. Попытки реформирования союзного государства в 1991 г. Хронология распада СССР.

Формы итогового контроля (экзамен)

Вопросы к экзамену:

1. Формирование и развитие Древнерусского государства.
1. Политическое и социально-экономическое устройство Руси в X-XII вв. «Русская Правда».
2. Политическая раздробленность на Руси. Особенности социальноэкономического и политического развития русских земель (Владимиросуздальской, Галицко-Волынской и Новгородской).
3. Борьба Руси с завоевателями в XIII в. Русь и Орда в XIII-XV вв.
4. Становление единого Российского государства.
5. Внутренняя политика Ивана IV: реформы и опричнина.
6. Внешняя политика Российского государства во второй половине XVI в.
7. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время.
8. Социально-экономическое развитие и политическое развитие России при первых Романовых. Реформы Никона и церковный раскол.
9. Внешняя политика России в XVII в.
10. Абсолютизм и его особенности в России. Становление и развитие российского абсолютизма (вторая половина XVII-XVIII вв.)
11. Реформы и преобразования Петра I.
12. Внутренняя политика Екатерины II.
13. Внешняя политика России в XVIII в.
14. Внутренняя политика Александра I.
15. Внутренняя политика России при Николае I.
16. Основные направления внешней политики России в первой половине XIX в.
17. Общественно-политическая жизнь России в XIX в.
18. Великие реформы 60-х – 70-х годов XIX в.
19. Социально-экономическое и политическое развитие России в пореформенный период.
20. Основные направления внешней политики России во второй половине XIX в.
21. Формирование политических партий в России на рубеже XIX—XX вв.
22. Социально-экономическое и политическое развитие России в конце XIX—начале XX вв.
23. Деятельность Государственной Думы в России (1906-1917 гг.)
24. Россия в системе межгосударственных отношений в начале XX в. Россия в первой мировой войне. Брестский мир.
25. Февральская революция 1917 г. в России. Советы и Временное правительство весной-летом 1917 г.
26. Октябрьское вооруженное восстание. Становление Советского государства (1917-1920 гг.).
27. Гражданская война и иностранная военная интервенция.
28. НЭП: причины, сущность и результаты.
29. Политическое развитие СССР в 1920-30-е гг.
30. Курс на строительство социализма в одной стране: теория и практика.

31. 34. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е годы. Начало Второй мировой войны: причины и расстановка сил.
32. Великая Отечественная война советского народа 1941 – 1945 гг.
33. Вклад тыла в Победу в Великой Отечественной войне.
34. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны.
35. Коренные изменения в мире после второй мировой войны. «Холодная война»: причины и сущность.
36. СССР в послевоенные годы (1946 – 1953 гг.)
37. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1950-60-е годы. «Оттепель».
38. СССР в середине 1960- середине 1980-х годов.
39. Внешняя политика СССР в 1945 – середине 1980-х годов.
40. Перестройка и распад СССР.
41. Кризис начала 1990-х гг. Формирование новой российской государственности.
42. Эволюция российской государственности в постсоветский период.
43. РФ в системе международных отношений.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: Вузовский учебник: НИЦИНФРА-М, 2015. - 239с. <http://znanium.com/bookread.php?book=470930>
2. Отечественная история: Учебник / Н.В. Шишова, Л.В.Мининкова, И.А.Ушкалов. -М.: ИНФРА-М, 2011. -462с. <http://znanium.com/bookread.php?book=202584>
3. Отечественная история: Учеб. пособие / Д.В. Ингерайнен. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. -208с. <http://znanium.com/bookread.php?book=213545>
4. Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / И.Н.Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=406952>

Дополнительная литература

1. Бычков С.П. Отечественная история. Курс лекций [электронный ресурс] / С.П.Бычков, Ю.П.Дусь. - М.: Форум, 2011. - 320с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=215741>
2. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории [Электронный ресурс] /. И. Ольштынский. - М.: Издательство: Логос, 2012. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=469156>
<http://www.bibliorossica.com/book.html?BookId=3281>

Интернет-ресурсы:

1. Алексеев С.В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века [Электронный ресурс] : курс лекций / С.В. Алексеев, О.И. Елисеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 240 с. — 978-5-906822-84-01. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74715.html>
2. История России. Учебное пособие. Ч.1-У - <http://www.ksu.ru/f4/index.php?id=8>
Материалы лекций по истории - <http://www.magister.msk.ru/library/history/>
Образовательный портал - www.edu.ru
3. Отечественная история с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс] : курс лекций / А.А. Королев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 368 с. — 978-5-906912-22-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74734.html>

4. Отечественная история: учебно-методич. Пособие –
http://www.ksu.ru/f4/bin_files/260.doc Электронная энциклопедия - www.wikipedia.ru
5. ЭОР "История" - <http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=841>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «История России» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

- 1.Аудитории, оборудованные интерактивными досками;
- 2.Аудио-видео техника;
- 3.Компьютер (ноутбук)

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработчик: Динмухаметов Алям Гатифович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук, кандидат медицинских наук

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» является сохранение и обеспечение здоровья населения, улучшения качества его жизни путем оказания медицинской помощи, проведения профилактической работы с населением.

Задачи освоения дисциплины (модуля):

- сформировать у студентов представление о роли и месте безопасности жизнедеятельности среди фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины (модуля) и ее достижениях;
- ознакомить студентов с правовыми, нормативно-техническими и организационными основами обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- ознакомить студентов с принципами обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой обитания и рациональными условиями деятельности, системами безопасности;
- ознакомить студентов с особенностями медицинского обеспечения населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- ознакомить студентов с содержанием мероприятий, проводимых по защите населения, больных, персонала и имущества медицинских учреждений в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- обучить студентов практически осуществлять основные мероприятия по защите населения, больных, медицинского персонала и имущества от поражающих факторов различных видов оружия и чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- обучить студентов организовывать и проводить специальную обработку;
- обучить студентов квалифицированно использовать медицинские средства защиты;
- сформировать у студентов навыки здорового образа жизни, организации труда, правил техники безопасности и контроля за соблюдением экологической безопасности.
- сформировать у студентов культуру профессиональной безопасности, способности для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- сформировать у студентов мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности.

Формирование представлений:

- об основах организации Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- о содержании мероприятий по защите населения, больных и персонала медицинских учреждений в чрезвычайных ситуациях;
- об особенностях организации медицинской помощи пораженным при авариях на радиационно- и химически опасных объектах.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	<i>Знать:</i> – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомио-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
	<i>Уметь:</i> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	<i>Владеть:</i> – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение шестого семестра.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	6	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа,	2	8	6	–

в т.ч. контроль			
Самостоятельная работа		64	
Общая трудоемкость:		72	

4. Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование раздела (или темы) дисциплины (модуля)	Содержание раздела (темы)
1.	Тема 1.1	Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека
	Содержание лекционного курса	Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
	Содержание темы семинара	Основные понятия и виды деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности человека. Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
2.	Тема 1.2.	Национальная безопасность
	Содержание лекционного курса	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России.
	Содержание темы семинара	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации здравоохранения. Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного назначения. Воинский учет и бронирование медицинских работников. Современные войны и вооруженные конфликты. Определение и классификация войн и вооруженных конфликтов. Средства вооруженной борьбы. Поражающие факторы современных видов оружия. Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма и экстремизма. Безопасность общества и личности. Опасности и их воздействие на организм человека. Система мероприятий по обеспечению безопасности организованных коллективов. Мероприятия по обеспечению личной безопасности граждан.
3	Тема 1.3.	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
	Содержание	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система

	лекционного курса	предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
	Содержание темы семинара	Основные понятия, определения, классификация, медицинские и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Фазы развития и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
4	Тема 1.4.	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения
	Содержание лекционного курса	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения
	Содержание темы семинара	Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Система гражданской обороны и основные направления ее деятельности. Основы организации и мероприятия защиты населения в мирное и военное время. Система и методы защиты человека от основных видов опасного и вредного воздействия природного и техногенного происхождения. Методы контроля и определения опасных и негативных факторов. Общая характеристика и классификация защитных средств. Защитные сооружения, индивидуальные технические и медицинские средства защиты. Санитарная и специальная обработка.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» установлен в соответствии с учебным планом. В 6 семестре обучающиеся сдают зачет.

5.1. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками.

5.2. Промежуточный контроль: зачет в конце 6 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

- 1 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / П.Л. Колесниченко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 554 с.- <http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970>

Дополнительная литература

- 1 Современные средства вооружённой борьбы: учеб. пособие для студентов мед. вузов / Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. мобилизац. подготовки здравоохранения и мед. катастроф ; [сост.: М. И. Ковалев, Г. Ф. Зиганшин]. - Казань: КГМУ, 2010. - 34 с. [электронные ресурсы]

- 2 Медицинские средства профилактики и оказания помощи при химических и радиационных поражениях. Учебное пособие. А.Г. Динмухаметов, Казань, 2009. – 86 с.
- 3 Технические средства индивидуальной защиты. Учебное пособие. А.Г. Динмухаметов, Казань, 2008. – 57 с.

Электронные образовательные ресурсы

<http://kuhta.clan.su> Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»
<http://theobg.by.ru/index.htm> Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н.
<http://informic.narod.ru/obg.html> Основы безопасности жизнедеятельности
<http://Obj.ru/> Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
<http://www.ampe.ru/web/guest/russian> Институт психологических проблем безопасности
<http://anty-crim.boxmail.biz> Искусство выживания
<http://www.goodlife.narod.ru> Все о пожарной безопасности
<http://www.0-1.ru> Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение чрезвычайных ситуаций
<http://www.hsea.ru> Первая медицинская помощь
<http://www.rwd.ru> Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
<http://www.rosпотребнадзор.ru> Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
<http://www.gosnadzor.ru> Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
<http://www.fcgsen.ru> Охрана труда и техника безопасности
<http://www.znakcomplex.ru>
<http://www.znopr.ru> Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение
<http://www.obzh.info> информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам безопасности жизнедеятельности).
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
<http://b23.ru/hsb9> Учебные атласы по медицинской подготовке.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) используются: мультимедийные средства; интерактивная доска, наборы слайдов или кинофильмов; магнитофоны, консерваторский сайт.

Практические занятия:

- компьютерный класс;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

*Разработчик:
Исхакова Резеда Рифовна, профессор,
доктор педагогических наук*

1. Цели и задачи дисциплины

Цели курса:

Основной целью дисциплины «Основы российской государственности» является формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной

личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины.

Задачи курса:

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;
- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения об актуальном политикокультурном контексте;
- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу;
- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер;
- рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;
- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её перспективного развития;
- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской цивилизации (единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе; - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие,

	суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов), ведется на втором курсе, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	54	1	-
Самостоятельная работа		18		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Что такое Россия

Страна в её пространственном, человеческом, ресурсном, идейно-символическом и нормативно-политическом измерении. Объективные и характерные данные о России, её географии, ресурсах, экономике. Население, культура, религии и языки. Современное положение российских регионов. Выдающиеся персоналии («герои»). Ключевые испытания и победы России, отразившиеся в её современной истории.

Тема 2. Российское государство-цивилизация

Исторические, географические, институциональные основания формирования российской цивилизации. Концептуализация понятия «цивилизация» (вне идей стадийного детерминизма). Что такое цивилизация? Какими они были и бывают? Плюсы и минусы цивилизационного подхода.

Особенности цивилизационного развития России: история многонационального (наднационального) характера общества, перехода от имперской организации к федеративной, межкультурного диалога за пределами России (и внутри неё).

Роль и миссия России в работах различных отечественных и зарубежных философов, историков, политиков, деятелей культуры.

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации

Мировоззрение и его значение для человека, общества, государства. Что такое мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные концепты. Мировоззрение как функциональная система. Мировоззренческая система российской цивилизации. Представление ключевых мировоззренческих позиций и понятий, связанных с российской идентичностью, в историческом измерении и в контексте российского федерализма. Рассмотрение этих мировоззренческих позиций с точки зрения ключевых элементов общественно-политической жизни (мифы, ценности и убеждения, потребности и стратегии). Значение коммуникационных практик и государственных решений в области мировоззрения (политика памяти, символическая политика и пр.)

Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрения российской цивилизации. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство многообразия (1), суверенитет (сила и доверие) (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и ответственность (4), созидание и развитие (5). Их отражение в актуальных социологических данных и политических исследованиях. «Системная модель мировоззрения» («человек – семья – общество – государство – страна») и её репрезентации («символы – идеи и язык – нормы – ритуалы – институты»).

Тема 4. Политическое устройство России

Объективное представление российских государственных и общественных институтов, их истории и ключевых причинно-следственных связей последних лет социальной трансформации.

Основы конституционного строя России. Принцип разделения властей и демократия. Особенности современного российского политического класса. Генеалогия ведущих политических институтов, их история причины и следствия их трансформации. Уровни организации власти в РФ. Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера).

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны

Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина в этих сценариях. Глобальные тренды и особенности мирового развития. Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки. Суверенитет страны и его место в сценариях перспективного развития мира и российской цивилизации. Стабильность, миссия, ответственность и справедливость как ценностные ориентиры для развития и процветания России

Солидарность, единство и стабильность российского общества в цивилизационном измерении. Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые принципы российской политики.

Ответственность и миссия как ориентиры личного и общественного развития. Справедливость и меритократия в российском обществе. Представление о коммунитарном характере российской гражданственности, неразрывности личного успеха и благосостояния Родины.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

– устные (собеседование), тесты, доклады, рефераты.

Примерный перечень тем проектов (докладов, рефератов)

1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.
2. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-цивилизация?
3. Современные модели идентичности: актуальность для России.
4. Ценностные вызовы современного российского общества.
5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.
6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.
7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности.
8. Российское мировоззрение в региональной перспективе.
9. Государственная политика в области политической социализации: ключевые проблемы и возможные решения.
10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в современном мире.

Формы итогового контроля (зачет)

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры.
2. Российский федерализм.
3. Цивилизационный подход в социальных науках.
4. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное.
5. Государство, власть, легитимность: понятия и определения.
6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи.
7. Исторические особенности формирования российской цивилизации.
8. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев, Н.Я. Данилевский, В.Л. Цымбурский).
9. Мировоззрение как феномен.
10. Современные теории идентичности.
11. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-государство-страна»).
12. Основы конституционного строя России.
13. Основные ветви и уровни публичной власти в современной России.
14. Традиционные духовно-нравственные ценности.
15. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней политики и Стратегии национальной безопасности).
16. Россия и глобальные вызовы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., Дементьева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории российской государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-методическое пособие и УМК для вузов. Ярославль : «Индиго», 2023.
2. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: «Проспект», 2023.
3. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006.

Дополнительная литература:

1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и международные отношения. М., 2019.
2. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. — М.: Академический проект, 2018.
3. Российское общество: архитектура цивилизационного развития / Р.Г.Браславский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. – Москва; Санкт-Петербург : Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 2021.
4. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. М.: «Аквилон», 2022.
5. Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы России и мира в сознании российских граждан. М.: «РОССПЭН», 2021.
6. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М., 2022.
7. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Основы российской государственности» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.

1. Аудитории, оборудованные интерактивными досками;
2. Аудио-видео техника;
3. Компьютер (ноутбук).

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разработчик: Исхакова Резеда Рифовна, профессор кафедры философии и гуманитарных наук, доктор педагогических наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» – формирование системных представлений о социальной роли культуры, ценностных ориентиров, гармонично развитой творческой личности в укреплении национального единства и развитии гражданского общества в Российской Федерации.

Задачи дисциплины (модуля):

- дать представление о моделях государственной культурной политики в РФ;
- рассмотреть субъекты реализации государственной культурной политики РФ;
- изучить нормативную правовую базу реализации государственной культурной политики РФ;
- дать представление о культурной политике РФ в ее исторической ретроспективе;

- дать представление о менеджменте в социокультурной сфере (понимание системы механизмов, организационно-экономических условий, технологий и пр.);
- рассмотреть основные направления государственной политики РФ и специфику культурной политики в субъектах РФ.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	<i>Знать:</i> – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
	<i>Уметь:</i> – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
	<i>Владеть:</i> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение 7 семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	8	7	–
Самостоятельная работа		64		

Общая трудоемкость:		72		
---------------------	--	----	--	--

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие культурной политики. Ценностный компонент современной государственной культурной политики.

Культурная политика, как направление социальной политики. Цели и задачи государственной культурной политики РФ на современной этапе. Ценности: понятие, природа, классификация. Система традиционных ценностей. Ценностные ориентиры общества. Система ценностей как основа цивилизационного единства общества. Система традиционных ценностей российской цивилизации как основа общенационального единства. Ценностные основы жизни российского общества как проявление культурного своеобразия России. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в культурной политике. Место духовно-нравственного воспитания в поддержании ценностных норм общества. Ценность патриотизма в обеспечении преемственности поколений и сохранении историко-культурного своеобразия российского общества. Роль историко-культурного наследия и образов исторической памяти в культурной политике для духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Тема 2. Субъекты культурной политики

Субъекты и объекты государственной культурной политики. Разделение полномочий и сфер ответственности органов федерального, регионального и муниципального уровней.

Структура современной системы управления процессами культурного развития. Институты культурной жизни и их роль в разработке и реализации государственной культурной политики. Профессиональные сообщества, творческие объединения и союзы и их участие в системе управления сферой культуры.

Формирование новой информационной политики в сфере культуры с учетом ценностного и цивилизационного подходов.

Тема 3. Механизмы реализации культурной политики.

Государственная политика по проектированию и управлению культурным развитием общества, регуляция деятельности институтов художественной культуры и рынка художественной продукции. Программно-целевой метод и его роль в развитии социокультурной сферы

Методика разработки целевых и комплексных программ сохранения и развития социокультурной сферы и роль стратегии социокультурного управления. Целевая программа «Культура России».

Региональные целевые программы в сфере культуры.

Тема 4. Нормативная правовая база государственной культурной политики РФ.

Принципы и механизмы законодательной деятельности в сфере культуры. Законодательная база культурной политики. Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов. Региональные стратегии социокультурного управления. Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных органов власти как самостоятельных субъектов культурной политики, их структура и функции. Роль общественных советов, фондов, политических партий, негосударственных организаций, их взаимодействие с органами государственной, региональной и местной власти.

Тема 5. Культурная политика как фактор национальной безопасности. Культурный суверенитет

Ценностно-ориентированная модель государственной культурной политики как ресурс экономического развития, сохранения государственного суверенитета и цивилизационного своеобразия России.

Государственное стимулирование продвижения в культурной деятельности традиционных нравственных ценностей, традиций, обычаев российского общества.

Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и территориальной целостности России.

Понятие культурного суверенитета как приоритета ценностей российской цивилизации в культурной политике страны.

Кадровая политика и научно-методическое обеспечение культурной политики.

Тема 6. Основные направления государственной культурной политики Российской Федерации. Культурно-языковая и этнокультурная политика России

Повышение качества обучения русскому языку в системе общего и профессионального образования. Защита русского языка в условиях глобализации и англоязычной культурной экспансии. Проблема эталонного русского литературного языка в СМИ и в российском публичном пространстве.

Государственная поддержка сохранения и развития языков народов России.

Русский язык и языки народов России в Интернет-пространстве.

Развитие научных исследований языка и памятников письменности.

Развитие книгоиздания и книжной торговли, библиотечной сферы. Поддержка мер по популяризации чтения.

Этнокультурное разнообразие России как составляющая этнической идентичности и единства российской нации. Этнические культурные традиции в развитии профессиональной культуры и творческой самодетельности граждан. Поддержка традиционной культуры, художественных ремесел и промыслов.

Понятие материального культурного наследия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ.

Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов нематериального культурного наследия народов РФ.

Тема 7. Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства

Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в литературе и различных видах искусства. Развитие фестивальной, гастрольной и выставочной деятельности.

Профессиональные сообщества и творческие общественные организации, их роль в регулировании и оценке художественного творчества.

Вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Развитие системы подготовки творческих кадров.

Система музыкального образования в РФ.

Тема 8. Региональная культурная политика в современной России. Содержание и приоритеты региональной культурной политики

Цели и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики. Нормативно-правовая база региональной культурной политики.

Культурная политика как фактор регионального развития. Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации культурной политики. Региональные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала регионов. Индустрия туризма.

Тема 9. Интеграция России в мировое культурное пространство. Международная культурная политика Российской Федерации в условиях глобализации

Культура как «мягкая сила». Продвижение ценностей российской цивилизации и русской культуры в мировом культурном пространстве. Продвижение русского языка в мире, поддержка повышения интереса к русскому языку и русской культуре.

Государственная поддержка международных проектов в области искусства, отдельных видов культурной деятельности, ценностно близких России.

Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья.

Электронная база данных объектов русского культурного наследия за рубежом.

Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.

Сотрудничество профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере изучения и представления за рубежом российской культуры, истории, литературы.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В 8 семестре обучающиеся сдают зачет.

Формой текущей аттестации являются собеседование, доклад, коллоквиум.

Уровень знаний по предмету оценивается по пятибалльной системе. Критериями оценки являются:

- свободное владение теоретическим материалом, пройденным по курсу дисциплины (модуля);
- использование дополнительной информации, полученной в ходе регулярной самостоятельной работы;
- демонстрация широкого кругозора, самостоятельности мышления.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_28399.
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики: [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669.
4. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_14058.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_44571.
6. Федеральный закон 06.06.1997 №115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/9005213>
7. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : <https://www.referent.ru/1/67189>.

8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511 .
9. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496 .
10. Федеральный закон от 06.01.1999 №7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497 .
11. Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406 .
12. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
13. Закон РФ от 15.04.1993 №4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905 .
14. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693 .
15. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 .
16. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа : http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F .
17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661 .
18. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html> .
19. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357 .
20. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 №186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422 .

21. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 №2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136 .
22. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 №718 (ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151043 .
23. Приказ Минкультуры РФ от 28.12.2001 №1403 «О концепции художественного образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84924 .

Монографии, учебные издания:

1. Астафьева, О. Н. Культурная политика: теоретические понятия и управленческая деятельность [Текст]: лекции / О. Н. Астафьева. - М.: Изд-во Рос. акад. гос. службы, 2010. - 70 с.
2. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели [Текст] / Л. Е. Востряков. - СПб.: Из-во Северо-Западный ин-т Рос. акад. гос. службы и народного хозяйства, 2011. - 168 с.
3. Ивлиев, Г. П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации [Текст]: статьи и выступления / Г. П. Ивлиев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. -208 с.
4. Игнатьева, Е. Л. Экономика культуры [Текст]: учеб. пособ, / Е. Л. Игнатьева. - М.: ГИТИС, 2015. - 384 с.
5. Карпова, Г. Г. Социальное поле культурной политики [Текст] / Г. Г. Карпова. - М.: Вариант, 2011. - 267 с.
6. Каменец, А. В. Основы культурной политики [Текст]: учебник / А. В. Каменец. - Москва: Перспектива, 2012. - 240 с.
7. Морозов, С. А. Культура политического управления [Текст] / С. А. Морозов. - Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 1999.
8. Фетисов, А. В. Теоретические и практические основы социально- культурной политики [Текст]: учеб. пособие / А. В. Фетисов. - М.: Дело, 2012. - 149 с.

Дополнительная литература:

1. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность. Теория и практика организации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 «Соц.-культур. сервис и туризм» / Г. А. Аванесова. – М.: Аспект-пресс, 2006.
2. Аванесова, Г. А. О предпосылках выработки конструктивной культурной политики в современной России // Культурное разнообразие, развитие и глобализация: По результатам дискуссий круглого стола. Москва, 21 мая 2003 г. – М.: РИК, 2003. – С. 77-81.
3. Богатырева, Т. Г. Синергетика глобальных социокультурных процессов и культурная политика // Глобализация: синергетический подход. Сб. – М.: РАГС, 2002. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://spkurdyumov.narod.ru/D46Bogatireva.htm>
4. Богатырева, Т. Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России [Текст] / Т. Г. Богатырева. - М.: ТЕИС, 2002. - 179 с.
5. Боголюбова, Н. М. Внешняя культурная политика России и зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. - 315 с.

6. Браун Дж. «Россия – не угроза, но людям иногда это трудно понять»: Интервью Н. Шиловой // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=58>
7. Бутенко, И. А. Культурная жизнь общества: Основные параметры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
8. Бутенко И. А., Разлогов К. Э. Индустрия культуры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – (Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115).
9. Востряков, Л. Е. Культурная политика: концепции, понятия, модели // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 12-32. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=80>
10. Генисаретский, О. И. Культурно-антропологическая перспектива // Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. – М.: Аргус, 1995. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.procept.ru/publications/1995_kult-anprop_perspective.ht
11. Генова, Н. М. Культурная политика в системе инфраструктуры культуры региона [Текст] / Н. М. Генова, - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008. - 284. Горлова, И. И. Культурная политика в современной России [Текст]: учеб. пособ. / И. И. Горлова. - Краснодар: Советская Кубань, 1998. - 320 с.
12. Гнедовский, М. Б. «Мы застряли в XIX веке»: Слишком узкое понимание культуры приводит к застою в экономическом развитии: Интервью М. Спиричевой // Богатей. – Саратов, 2003. – 26.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=76>
13. Гнедовский, М. Б. Внутренние и внешние ресурсы культуры // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=77>
14. Гулина, А. Культуру в массы? Новая жизнь старого лозунга: [По материалам семинара «Культпросвет»] // Богатей. – Саратов, 2003. – 25.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=75>
15. Драгичевич-Шешич, М. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг [Текст] / М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойкович. - Новосибирск: Тигра, 2000. - 227 с.
16. Дукельский, В. Ю. Культура возвращается домой // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 5-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=79>
17. Жидков, В. С. Государственная культурная политика // Ориентиры культурной политики. – М.: ГИВЦ МК РФ, 2001. – № 6. – С. 49-86.
18. Жидков, В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: картина мира и власть / РАН. Гос. ин-т искусствознания – СПб. : Алетейя, 2001.
19. Жидков, В. С. Культурная политика России: теория и история [Текст] / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. - М. : Академ. проект, 2001. - 592 с.
20. Загребин, С.С. Проблема изучения культурной политики в динамике исторического развития: опыт историко-культурологического анализа [Текст] // Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак.-М. ; СПб, 2009.- Т. VII.- С. 197-204.
21. Зеленцова, Е. В. Творческие индустрии приходят в Россию. // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 4-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=85>
22. Зуев, С. Э. Культурная политика и институционализация программирования: Лекция // Сайт Школы культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.shkp.ru/lib/archive/methodologies/2001/7>

23. Зуев, С. Э. Культурные сети: опыт проблемного анализа // Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии. – М., Информкультура, 1996. – Вып. 11. – С. 3-19.
24. Иванченко, Г. В., Жидков В. С. Системные исследования культуры. – СПб.: Алетейя, 2009.
25. Карпухин, О. И. Можно ли управлять культурой? // Диалог. – М., 1994. – №4-6.
26. Карпухин, О. И. Культурная политика и менеджмент [Текст] / О. И. Карпухин. - М.: Изд-во Ин-та молодежи, 1998. - 174 с.
27. Костина, А. В., Культурная политика современной России: соотношение этнического и национального [Текст] / А. В. Костина, Т. М. Гудима. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 240 с.
28. Коул, М. Культурные механизмы развития: Доклад на конференции «Лев Выготский и современные науки о человеке» (Москва, 3- 8.09.1994) // Вопросы психологии. – М., 1995. – № 3. – С. 5-20. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/953/953005.htm
29. Культура и культурная политика в России [Текст]: кол. монограф. / отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. - М.: Моск. обществ. науч. фонд 2000. - 240 с.
30. Культура и культурная политика в России: [Коллективная монография] / Моск. обществ. науч. фонд; Отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. – М., 2000. – 239 с.: табл. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
31. Культура и рынок: современные тенденции [Текст]: сб. ст. / сост. И. Г. Хапгельдиева. - М.: Классика - XXI, 2009. - 222 с.
32. Культурная политика – пространство стратегирования / И.М. Музалевская. / Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак. – М.; СПб, 2009.- Т. VII.
33. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб.материалов / Рос.нац.б-ка; Сост. Е.И. Кузьмин, В.Р.Фирсов. – М.: Либерея, 2002.
34. Культурная политика в условиях рынка / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество – СПб., 2005. – Гл. 15. – С. 453-498.
35. Культурная политика государства и искусство / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. – СПб., 2005. – Гл. 14. – С. 383-452.
36. Культурная политика и образование: Материалы игры, Школа культурной политики, Москва, 17-25.12.1990 // Сайт Школы культурной политики. – 1990. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.shkp.ru/lib/archive/family/1990>
37. Культурная политика: проблемы теории и практики [Текст]: сб. ст. / сост. О. В. Хлопина. - СПб.: Дмитрий Булавин, 2003. - 170 с.
38. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном (любое издание)
39. Никич, Г. А. Культурная индустрия: омассовление культуры или окультуривание рынка... // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 66-70. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=89>
40. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI в. [Текст] / М. Пахтер, Ч. Лэндри; / пер. с англ., предисл, М. Гнедовского. - М.: Классика-XXI. 2003. - 95 с.
41. Разлогов, К. Э., Александрова Е. Я. Научное обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
42. Саймон, М. Культурная политика: краткое руководство // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов. – М.: Либерея, 2002. – Альманах «Приложение к журналу "Библиотека"».
43. Сидоров, Е. Ю. Культура мира и культура России // Полис: Политические исследования. – М., 1998. – №5. – С. 106-113.

44. Сорочкин, Б. Ю. Правовое обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
45. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. - 528 с.
46. Чапарина, С. Инструментарий и субъекты культурной политики // Сайт Института [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=73>

Интернет-ресурсы:

1. Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент Российской Федерации. Режим доступа : <http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-7>
2. Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. Режим доступа : <http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru>
3. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.mkmk.ru> .
4. Официальный сайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.unesco.ru/ru/>.
5. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://fcpkultura.ru/>.
6. Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.miccedu.ru> .
7. Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://heritage-institute.ru> .
8. Официальный сайт Государственного института искусствознания [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://sias.ru> .
9. Официальный сайт Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультета МГУ) [Электронный ресурс] //
10. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://pravo.roskultura.ru> .
11. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.culture.ru>
12. Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.rosculture.ru>
13. Культурные ценности - жертвы войны [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.lostart.ru>
14. Портал «Культура России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.russianculture.ru/default.asp>
15. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.rusarchives.ru>
16. Музеи России [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.museum.ru>
17. Институт культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru>
18. Школа культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.shkp.ru>.
19. Официальный сайт Совета Европы. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.coe.int>;
20. Сайт организации Arts&Business. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.aandb.org.uk> ;

21. Сайт The Center for Arts&Culture. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.culturalpolicy.org> ;
22. Ассоциация музеев России. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.amr-museum.ru>;
23. Нац. театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска». [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.goldenmask.ru> ;
24. Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.memo.ru> ;
25. Европейский Культурный Фонд (European Cultural Foundatoin). [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.eurocult.org> ;
26. Международный ресурс по менеджменту в сфере культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.artsmanagement.net> ;
27. Информационно-сервисный центр: Культура: Политика. Планирование. Менеджмент. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.culturalmanagement.ru> ;
28. Ассоциация менеджеров культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.acm.org.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Преподавание дисциплины (модуля) «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Оснащение аудитории для проведения семинарских, лабораторно-практических, индивидуальных и иных занятий: доска для записей; технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

Оснащение аудитории для самостоятельной работы: технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – формирование физической культуры личности.

Задачи дисциплины (модуля): овладение студентами системой научно – практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры личности; формирование необходимых качеств и свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельного, целенаправленного и творческого использования средств физической культуры и спорта.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; – социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; – роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности;

	<ul style="list-style-type: none"> – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; – использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; – выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; – выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; – преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; – выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре и спорту:

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модуля) (модули)";

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.

Консерватория устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий

Очное обучение

Виды учебных занятий	Всего часов	Количество часов					
		1	2	3	4	5	6
Теоретические занятия	22	6	6	4	6	-	-
Методико-практические занятия	34	8	8	10	8	-	-
Самостоятельная работа	8	2	2	2	2	-	-
Зачет	8	2	2	2	2	-	-
Всего по дисциплине	72	18	18	18	18	-	-

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	7	
Контактная работа, в т.ч. контроль		12		
Самостоятельная работа		60		

1. Содержание дисциплины (модуля)

Теоретический раздел

ПЕРВЫЙ КУРС

ТЕМА 1. Введение

Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студентов в течении всего периода обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих качеств, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство.

ТЕМА 2. История возникновения организации физической культуры в вузах. Физическая культура личности.

ТЕМА 3. Социально- биологические основы физической культуры.

ТЕМА 4. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья.

ТЕМА 5. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

ТЕМА 6. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

ВТОРОЙ КУРС

ТЕМА 1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений.

ТЕМА 2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.

ТЕМА 3. Медицинский контроль. Самоконтроль, занимающихся физическими упражнениями и спортом.

ТРЕТИЙ КУРС

ТЕМА 1. Профессионально- прикладная подготовка студентов.

ТЕМА 2. Физическая подготовка в профессиональной деятельности педагога и ученого.

Теоретические занятия проводятся по единой тематике преподавателями всех спортивных специализаций на практических занятиях в форме:

лекций, бесед, собеседований.

Практический раздел

Практический раздел программы реализуется на методико- практических и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах по 12-15 человек.

Методико-практические занятия

ПЕРВЫЙ КУРС

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание).

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомление и применение средств физической культуры для их направленной коррекции.

3. Методика составления простейших программ физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью (медленный бег, плавание, прогулка на лыжах).

4. Основы методики самомассажа.

5. Методика корригирующей гимнастики для глаз.

6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями, гигиенической или тренировочной направленности.

ВТОРОЙ КУРС

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.

2. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы, формулы и т.д.).

3. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные пробы).

4. Методика проведения учебно- тренировочных занятий.

5. Методика самооценки специальной физической подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные занятия).

6. Методика индивидуального подхода и применения средств на развитие отдельных физических качеств.

7. Основы методики судейства по избранному виду спорта.

ТРЕТИЙ КУРС

1. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемого при занятиях физической культурой и спортом.

2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.

3. Методы проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда.

Формы проведения методико- практических занятий могут быть разнообразными - самостоятельные занятия по заданию преподавателя, волевые игры, проблемные ситуации и т.и. Кроме того, часть времени на учебно-тренировочных занятиях может отводиться для овладения учебным материалом методико- практического раздела. Тематика занятий для всех спортивных специализаций едина.

Учебно-тренировочные занятия

Учебно-тренировочные занятия проводятся на следующих учебных отделениях: основном, спортивном, специальном, по видам спорта.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. С первого по шестой семестр обучающиеся сдают зачет.

Формой текущей аттестации являются собеседование, тесты.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Литература

1. Физическая культура студента: Учеб./ Под ред. В.П.Ильина. - М., Гардарики, 1999.

3. Физическое воспитание: Учеб./ Под ред. В.А.Головина, В.А. Маслякова, А.В. Коробкова.-М. Высш.шк.,1983.
4. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. Для техн. Физ.культ./ Под ред. А.А.Гужаловского.- М. Тера – Спорт. 2000.
5. Теория спорта. Учеб. Для ин-тов физ. культ./ Под ред. В.Н.Платонова. - Киев: Вища школа, 1987.
6. Социальные и биологические основы физической культуры. Учеб. Пособ./ Д.Н.Давиденко, А.И.Зорин, В.Е. Борилкевич; Отв. ред.
 1. Д.Н.Давиденко, Б.Г. Тихонов – СПб; Изд-во С - Петерб. Ун-та, 2001.
 2. В.В. Столбов. История физической культуры. Учеб. Для студентов пед. Ин-тов.- Просвещение, 1989.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения учебного процесса используются:

1. Спортивный зал, оборудованный стационарными стойками для волейбола, бадминтона, баскетбольными щитами.
2. Гимнастический зал.
3. Бальярдный зал.
4. Бассейн (на правах аренды).
5. Лыжная база.

Для обеспечения учебного процесса имеется спортивный инвентарь: теннисные столы, тренажеры, мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные), ракетки бадминтонные, настольного тенниса, большого тенниса, обручи, скакалки, гантели, маты, коврики, шахматы, дартс, лыжный инвентарь.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ)

Разработчики: Жесткова Ольга Владимировна, доцент кафедры истории музыки, доктор искусствоведения; Сокольская Анна Александровна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у студентов представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как составной части мировой художественной культуры, расширение музыкального кругозора.

Задачи:

1. Изучение основных исторических этапов развития зарубежной музыкальной культуры.
2. Изучение творческого пути и наследия крупнейших представителей зарубежного музыкального искусства.
3. Знакомство с жанрами, стилевыми особенностями музыкальных произведений, изучаемых периодов.
4. Освоение приемов анализа музыкального произведения в контексте стиля эпохи и композиторского стиля.
5. Формирование навыков работы с учебной и научной литературой.
6. Воспитание специалиста, умеющего осознать и оценить важнейшие процессы развития музыкального искусства.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-	<i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>формообразования каждой исторической эпохи;</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений..

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 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 семестры.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	261	–	1, 2, 3, 4
Самостоятельная работа		27		
Общая трудоемкость		288		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	76	–	1, 2, 3, 4

Самостоятельная работа		212		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Первый и второй семестры

Раздел I. Античность

Тема 1. Введение. Музыка в истории культуры

Глубинные связи внутренних проблем музыкального творчества с направленностью религиозного, философского, социального самосознания общества. Музыкально-историческое время. Скорость и тенденции культурного движения. «Центры» и «окраины» музыкальной культуры. История музыки как «галерея» шедевров. Методологические поиски: социально-антропологический, позитивистский и структурный подходы к истории музыки.

Типы музыкального творчества: фольклорное творчество, профессиональное развлекательное творчество, каноническая импровизация, опус-музыка. Исторически «медленные» и «быстрые» типы музицирования. Устность и письменность музыкального творчества. Теоретичность (потребность в самоописании) и нетеоретичность отдельных типов творчества. Критерии каноничности и новизны.

Периодизация музыкальной культуры. Периодизация европейской опус-музыки. История европейской музыкальной культуры как последовательность музыкальных революций. Закономерности смены исторических вех.

Тема 2. Музыкальная культура античности: Древнегреческая идея музыки

Теории происхождения музыки Г. Спенсера, Ч. Дарвина, К. Бюхера, К. Штумпфа, Р. Виллашека, К. Закса, К. Госса и Ж. Комбарье. Синкретизм поэзии и музыки в процессе профессионализации искусства в различных культурах (в музыкально-поэтических традициях Древнего Китая, Индии, Палестины, Древней Греции). Экмелика и жанры раннего фольклора. Греческий диатонический ряд как сумма двух тетрахордов: математико-геометрическое мировидение.

Возникновение устойчивых ладовых и ритмических формул в эпосе. Происхождение ритмических формул (стоп) из поэзии. Взаимоотношения музыки и поэзии в профессиональном синкретическом музыкально-поэтическом искусстве.

Музыкально-поэтические жанры и инструментарий крито-микенского периода. Возникновение гомеровского эпоса. Развитие хоровой и сольной лирики. Рождение античной трагедии: значение музыкального компонента в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида. Упадок древнегреческой культуры и ее влияние на эволюцию музыкального искусства.

Раздел II. Средневековье

Тема 3. Музыка в эпоху Средневековья. Происхождение григорианского хорала. Музыкальная теория

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Утверждение христианства. Хронологические границы Средневековья. Становление сословной и военной организации феодальной Европы. Формирование господствующего класса - рыцарства. Переселение народов и синтез музыкальных традиций.

Средневековье с историко-культурной точки зрения. Кульминационные вершины в литературе и архитектуре Средневековья. Средневековая западно-европейская церковная музыка. Невменная нотация – графическая запись, фиксирующая уже состоявшееся музицирование.

Одноголосное церковное пение и система ладов, воспринятая от древнегреческой теории музыки. Символическое толкование чисел и этическое воздействие ладов. Инициум, амбитус, финалис и риперкусса – понятия средневековой церковно-певческой практики.

Оффиций и месса. Определение мессы. Римский папа Григорий I (Великий) и его роль в утверждении основ латинской мессы. Определение григорианского хора.

Разделение григорианского хора на Градуал и Антифонарий. Ординарий и проприй. Молитвы ординария. Роль ординария в дальнейшем развитии форм западно-европейской литургической музыки (Месса, Te Deum, Magnificat). Гимнографические жанры – тропы и секвенции.

Силлабические, невматические и мелизматические типы распева и их применение в системе церковного пения. Musica plana – характер пения. Женские и мужские голоса с точки зрения средневековых христианских представлений.

Тема 4. Светская музыка средневековья. Музыкально-поэтические традиции менестрелей

Особенности политического положения Южной Франции (Прованс, Лангедок) – родины искусства трубадуров. Суверенитет южнофранцузских феодалов. Тяготение к религиозной независимости: альтернативные христианские учения как эхо древнеазиатских религиозных концепций. Тесные экономические и культурные связи с соседними романскими странами, с мусульманскими народами и с Византией.

Формирование рыцарской культуры и кодекса куртуазного поведения. Монополия одноголосия, отражающего установку на индивидуализированное выражение переживаний. Сдвиг в языковой ситуации, знаменующий общий переход средневековой литературы с латыни на национальные языки. Лирические поэты, писавшие на провансальском наречии.

Влияние ранних профессиональных эпических форм (chansons de geste) и арабского музыкально-поэтического творчества на развитие лирики трубадуров. Тулуза и Марсель – главные очаги «веселой науки». Круг тем и образов в творчестве трубадуров. Система жанров, определяемых поэтическим сюжетом, трактовкой темы, арсеналом фиксированных формул (лексических, синтаксических, музыкально-ритмических) и характером строфического построения.

Альбигойские войны и развитие на севере и северо-западе Франции (Брабант, Фландрия, Шампань) лирики труверов. Песенные и песенно-танцевальные жанры труверов. Особенности музыкально-поэтической композиции и различия в строении формы.

Распространение в странах немецкой культуры музыкально-поэтического искусства миннезанга в XII–XIII веках. Преемственность традиций трубадуров, труверов и миннезингеров. Распространение принципа контрафактуры: подтекстовки на популярные напевы стихов, переведенных с провансальского или старофранцузского на немецкий язык. Жанровые формы миннезанга, их связь и различия с композиционным строением песен трубадуров и труверов.

Средневековый профессионализм устного типа (менестрельное творчество) и его теснейшая связь с искусством трубадуров, труверов и миннезингеров. Жонглерские ремесла в средневековых источниках. Менестрели и нотопись. Угасание менестрельной культуры и адаптирование музыкального наследия к нуждам последующей эпохи: а) через нотирование мелодий, б) через перенимание и преобразование творческих методов, в) через фольклоризацию.

Тема 5: Зарождение многоголосия. Ars antiqua и Ars nova

Усовершенствование нотной письменности: переход от невменной нотации к нотной. Реформа Гвидо Аретинского. Зарождение в IX и X веках параллельного многоголосия: параллельные органумы. Происхождение термина «органум» от пифагорейского «логос органикос» (точное, геометрически выразимое знание).

Значение секвенций и тропов в развитии свободного многоголосия. «Musica enchiriadis» как первый известный трактат, освещающий вопросы полифонии. Понятия vox principalis (голос основной) и vox organalis (голос вычисленный).

Переход в XI столетии от повторения мелодии в органальном голосе к «комментарии» литургической мелодии в свободном органуме. Символически значимые консонирующие интервалы.

Школа св. Марциала, ее роль в развитии органума в первой половине XII века. Возникновение мелизматического (двухголосного) органума. Утверждение музыкальной практики «*res facta*» (букв. «вещь сделанная», т.е. сочиненная и записанная до того, как быть исполненной).

Школа Нотр-Дам и ее доминирующее положение во второй половине XII – XIII веков. «*Magnus liber organi*» («Большая книга органумов») магистра Леонина, сконцентрировавшая достижения школы. Появление трех- и четырехголосных органумов у Перотина. «Размножившийся» органальный голос – дуплюм, триплюм и квадруплюм. Тенор в роли *vox principalis* или *cantus firmus*. Сокращение григорианской основы органума за счет гигантских масштабов колорирования в органальных голосах.

Ars antiqua. Трактаты Иоганнеса де Гарландиа, Вальтера Одингтона и Маркетто Падуанского. Утверждение модалной ритмической системы. Метризованный органум как цепь повторений одного и того же ритмопорядка. Модус–ритмический рисунок (один из шести существующих), повторяемый на протяжении всего произведения. Принцип троичности – совершенного (перфектного) деления длительностей.

Формирование в XII веке жанров, отпочковавшихся от органума. Кондукт – органум на нелитургический текст и без григорианского напева. Возникновение из клаузул (свободных многоголосных заключений к частям мессы) жанра мотета – центрального полифонического жанра XIII века. Соединение в мотете литургических и нелитургических, духовных и светских, латинских и народных (стфранцузских, провансальских, фламандских, итальянских) текстов. Сложность композиторской работы – один из главных критериев художественности. Мотет – средневековая модель разнообразия и красочности мироздания. Предпосылки ритмической революции в мотете *ars antiqua*.

Ars nova. Трактаты Филиппа де Витри, Иогана де Муриса и Франко Кёльнского в 20-х годах XIV в. Появление имперфектных (несовершенных) модусов и переход к мензуральной ритмике. Влияние новых длительностей (минимы, семиминимы, фузы, семифузы) на развитие ритмического разнообразия музыки.

Техника изоритмии – сложное взаимоотношение двух остинантных элементов – тальи (ритмического рисунка) и колора (звуковысотного рисунка). Изоритмический мотет – олицетворение ученой игры.

Композиторы-мензуралисты: Филипп де Витри и Гильом де Машо. Использование изоритмической техники в «низовых» жанрах: трех- или четырехголосных виреле, рондо, балладах, шас. Участие инструментов, контрапунктировавших с вокальными голосами по принципу изоритмии. Связь музыкально-поэтического творчества менестрелей с новым полифоническим искусством.

Ars nova в Италии. Жанры баллаты, мадригала, каччи. Творчество Франческо Ландини и Якопо из Болоньи.

Раздел III. Эпоха строгой полифонии

Тема 6: Музыкальная культура в эпоху Возрождения. Франко-фламандская полифоническая школа и контрапункт строгого письма

Возникновение крупных торговых центров в Западной Европе и формирование новых, капиталистических отношений. Роль буржуазии, как передовой общественной силы в создании культуры и искусства Возрождения.

Значение гуманизма как идеологического направления в формировании светского мировоззрения и борьбе против средневековой схоластики.

Протестантизм – религиозные движения в Западной Европе. Реформация и крестьянская революция: песни и гимны.

Основные этапы развития полифонии Возрождения:

- Первая половины XV века – английское многоголосие (Дж. Данстейпл).
- XV–XVI века – нидерландская полифоническая школа (Ж. Беншуа, Г. Дюфаи, Й. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Депре, О. Лассо).
- Вторая половина XVI – начало XVII веках – римская и венецианская полифонические школы.

Месса – центральный вокально-хоровой жанр эпохи Возрождения. Эволюция музыкальной техники. Влияние полифонии Данстейбла на творчество композиторов нидерландской школы. Имитация и канон – основа полифонии строгого письма. Способы преобразования темы. Отказ от ритмического разнообразия мензуралистов (принцип комплементарности). Доминирующая стилистика «белой» интонации и плавно-регулярной ритмики.

Способы достижения единства цикла мессы – работа с *santus firmus*'ом и метод альтернации. Литургические и светские напевы в качестве «прочного напева». Месса «L'homme armé» Г. Дюфаи (в качестве *santus firmus* – старинная французская песня). Числовая идея цикла мессы у Й. Окегема. Техника варьирования тем у Я. Обрехта. Увеличение роли сквозного имитирования у Ж. Депре. Мессы-пародии О. Лассо, строящиеся на переработке многоголосного образца (контрафактуре), – завершающий этап полифонии франко-фламандской школы.

Светские многоголосные контрапунктические песни строгого стиля: шансон (Дюфаи, Окегем, Обрехт, Депре, Лассо, Жанекен), немецкие лид (Л. Зенфель), кводлибет (нидерландские композиторы). Шансон XV-XVI веков как энциклопедия французского быта.

Тема 7: Музыка Возрождения в Италии. Светские и духовные вокальные жанры. Римская и Венецианская полифонические школы

Римская полифоническая школа (Дж. Анимучча, Ф. Анерио, Дж. Нанино, Г. Аллегри) и творчество Дж. Палестрины. Компромисс между полифоническим и аккордовым складом письма. Мессы Палестрины – классический образец строгого стиля. Наследие Палестрины.

Венецианская полифоническая школа (Фр. д'Ана, А. Вилларт, Андреа и Джованни Габриэли). Создание нового концертного стиля многохорового вокального письма с инструментальным сопровождением. Выдвижение на первый план вокальных и вокально-инструментальных жанров хорового духовного концерта, «священной симфонии», «ариозного ричеркара».

Развитие светского концертирования и расцвет органного, лютневого, скрипичного искусства. Проникновение инструментов (тромбонов, виол и др.) в церковную музыку.

Демократические вокально-хоровые жанры итальянского музыкального Возрождения – качча, баллата, фроттола, виланелла, лауда. Тенденция к гомофонной фактуре с выделением в качестве мелодии верхнего голоса и гармонического баса. Формирование аккордового стиля письма.

Мадригал – олицетворение аристократического мышления. Три этапа развития итальянского мадригала:

Ранний четырехголосный мадригал – вторая треть XVI века (Я. Аркадельт, А. Вилларт);

Пятиголосный мадригал – вторая половина XVI века (Ч. Де Роре, А. Габриэли, Дж. Палестрина);

«Хроматический мадригал» – конец XVI – начало XVII века (Л. Маренцио, Дж. ди Веноза, К. Монтеверди).

Характерные особенности мадригала. Свобода текста и музыкальной композиции. Рост выразительных и изобразительных средств. Мадригальная комедия А. Стриджо, А. Банкьери, О. Векки и ее влияние на зарождение и развитие оперного жанра.

Раздел IV. Эпоха *basso continuo*

Тема 8: Эстетика барокко. Basso continuo – новая парадигма письма. Развитие итальянской инструментальной музыки – органной и скрипичной. Концерто grosso и «камерный» концерт

Демократические движения и долголетние войны. Кризис ренессансного гуманизма. Противоречия в психологии общества. Барокко в архитектуре, скульптуре и живописи. Главные художественные тенденции эпохи барокко. Временные границы и ярчайшие имена барокко.

Утверждение в музыке гомофонно-гармонического склада с дрящимся басом – basso continuo. Мажорно-минорная ладовая система. Фуга как высшая форма свободного письма. Возникновение ряда новых жанров: инструментальных (концерта, увертюры, сонаты, симфонии) и вокально-хоровых (оперы, оратории, кантаты).

Роль генерал-баса в развитии тонального движения и событийной динамики. Тональное развитие музыкальной ткани. Цифровое обозначение аккордов в практике генерал-баса – «цифрованный бас» (basso numerato).

Развитие органного искусства. Дж. Фрескобальди – основоположник итальянской органной школы. Значение смычковых инструментов в итальянской концертной жизни XVII века. Болонская скрипичная школа.

Поиски новых форм и жанров инструментальной музыки. Влияние принципа тематического контраста органных канцон, сонат и ричеркаров Дж. Габриели на развитие жанра Concerto grosso. Опора новых инструментальных жанров на ритмоинтонационные формулы популярных танцев (бранлей, вольт, балетов, гальярд и др.)

Зарождение струнного трио (две скрипки и бас) – основной модели будущего концертино. Значение трио для эпохи барокко как «идеальной точки соприкосновения» между строгой полифонией и гомофонной мелодией, ренессансным вокальным стилем и барочным инструментальным. Значение Sonata da camera (камерная соната) и Sonata da chiesa (церковная соната) в формировании сюитообразного цикла Concerto grosso. Концертные циклы Дж. Легренци, А. Корелли.

Трехчастные «камерные» концерты Дж. Торелли, Т. Альбини и А. Вивальди – наиболее устойчивая инструментальная форма барокко. Трехчастная итальянская увертюра.

Театральная и аллегоричная программность инструментальной музыки. Английские вёрджиналисты и французские клавесинисты. Связь итальянского и французского инструментализма с развитием оперного искусства.

Сюиты и партиты в клавирном творчестве. Произведения для органа: хоральные прелюдии, токкаты, фуги. Тесная связь немецкой инструментальной музыки с протестантским хоралом и кантатно-ораториальным творчеством.

Тема 9: Зарождение оперы, оратории и кантаты. «Dramma per musica» флорентийской камераты. Римская, венецианская и неаполитанская оперные школы. Кризис жанра в творчестве композиторов венецианской оперной школы

Домашнее собрание графа Джованни Барди. «Новая музыка» (Le nuove musiche) Дж. Каччини – манифест новой техники. Древнегреческая трагедия – идеал нового жанра «dramma per musica». «Дафна» Я. Пери, «Эвридика» Дж. Каччини, «Дидона и Эней» Г. Пёрселла. Единство поэтического слова, музыки и драматического действия и значение выдвинутого идеала для последующих реформаторов оперы.

Зарождение жанров оратории и кантаты. «Священная опера» Э. де Кавальери «Представление j душе и теле» (1600). Два вида итальянской оратории: «простонародная» (связь с ранней оперой) и латинская (опора на мотет). Развитие жанров оратории и кантаты в творчестве Дж. Кариссими, В. Грациани, А. Страделлы, А. Скарлатти.

Творческое наследие К. Монтеверди. Взаимосвязь мадригалов и музыкально-драматических жанров. Параллельное развитие жанра мадригальной комедии и «dramma

per musica». «Орфей» (1607) Монтеверди – первая попытка реформировать музыкальную драму. Венецианские оперы Монтеверди.

Римская опера. Лидирующее положение Рима в сфере музыкального театра. «Эра Берберини» – золотой век римской оперы (вторая четверть XVII века). Религиозно-моральная проблематика римских «драм на музыке». Сюжетная и музыкальная многоплановость, зрелищно-декорационное начало. Особенности театрально-музыкальной жизни в Риме и ее зависимость от вкуса главы католической церкви. Римские композиторы-певцы С. Ланди, Л. Виттори, А. Аббатини.

Господствующее положение венецианской оперы во второй половине XVII века. Открытие в 1637 году первого публичного театра «Сан Кассьяно». Социально-политические основания интенсивности развития оперного жанра Венеции. Выдвижение фигуры импресарио. Утверждение театрального сезона.

Либреттистика венецианской оперы. Поэзия Джамбаттисты Марино и «маринизм» как барочный символ «испорченного вкуса». Дж. Бузенелло – создатель венецианского типа либретто. Опера в традиции испанской историко-авантюрной драмы. Классический этап венецианской либреттики и сюжеты Н. Минато.

Барочная «избыточность» венецианской оперы конца XVII века. Трагикомические сюжеты А. Аурели и М. Нориса. Балансирование между изысканностью и скабрзностью. Опора внутренней организации музыки на зрелищность как на ведущий компонент.

Особенности культурной и политической жизни Неаполя. Роль «консерваторий» в музыкальном образовании певцов-виртуозов. Развитие искусства *bel canto*, понимаемого как «колорированное пение». Педагоги и певцы-кастраты. Разветвление декламационной мелодики (*stile rappresentativo*) на речитатив и арию. Творчество А. Скарлатти и формирование придворно-церемониального жанра оперы-серии. Особенности музыкальной драматургии оперы-серии. Историко-героические, мифологические сюжеты. Однотонные и двутонные арии. Значение арии *da capo* для искусства *bel canto*. Типы арий (арии-жалобы, бравурные, патетические, характерные) и дуэтов. Типы речитативов и их действенная функция.

Тема 10: Музыкально-драматические жанры во Франции, Англии, Германии XVII — начала XVIII века

Академия поэзии и музыки Ж. А де Баифа и ее значение для развития музыкально-драматического искусства во Франции. Комические балеты, балеты с выходом и драматические балеты. Первостепенное место балета в зарождающемся жанре музыкальной трагедии. Открытие Королевской академии танца (1661) и Королевской академии музыки (1671). Знакомство парижан с итальянской «*dramma per musica*» (постановка итальянской труппой «Орфея» Л. Росси в 1647 году). Поиски драматического стиля в творчестве П. Перрена и Р. Камбера.

Франция эпохи Людовика XIV. Родство флорентийской речитативной драмы и французской лирической (музыкальной) трагедии, созданной Ж. Б. Люлли. Античность под покровом классицизма – опора на классицистскую трагедию П. Корнеля и Ж. Расина. Особенности либретто французской музыкальной трагедии XVII века.

Творчество Люлли и сотрудничество с Ж. Б. Мольером. Комедии-балеты Мольера. Космополитичность французского музыкального театра. Дальнейшее развитие музыкальной трагедии в творчестве Ж. Ф. Рамо.

Английский театр XVI века и музыкальные интермедии. Комедии Шекспира с музыкой. Итальянские традиции в Англии. Речитативный стиль первых музыкальных представлений XVII века («Осада Родоса» Давенанта). Музыкальные драмы М. Лока и Г. Перселла. Творчество Г. Перселла и его опера «Дидона и Эней».

Первые оперные эксперименты немецкого музыкального театра: опера Г. Шютца «Дафна» (1627). Возникновение гамбургского оперного театра (1677) и оперная деятельность И. Тейле и В. Франка (последняя треть XVII в.), развивавших итальянские традиции. Опора на немецкую песню и бытовую музыку в операх Г. Телемана и Р.

Кайзера (первая половина XVIII в.). Влияние Р. Кайзера на творчество Г. Ф. Генделя и И. С. Баха.

Тема 11: Немецкая музыка XVI – первой половины XVIII вв. Творчество Г. Ф. Генделя

Немецкая музыка XVI – первой половины XVIII века. Роль крестьянской войны и Реформации в формировании новой духовной музыки. Реформа Лютера и «Песенный катехизис» (1524). Особенности протестантского богослужения. Отказ от псалмодии и опора на немецкую народную песню. Метод контрафактуры. Использование поэтических текстов в протестантском богослужении. Роль протестантского хора в музыкальном творчестве немецких композиторов. Основные отличия гугенотских гимнов от протестантского хора.

Творчество Г. Шютца: духовные жанры. Преломление и развитие традиций венецианской и римской полифонических школ.

Органная музыка в Германии. Северонемецкая органная школа и творчество Дитриха Букстехуде. Кристаллизация двухчастного цикла прелюдии и фуги (токкаты и фуги).

Творческий путь Г. Ф. Генделя. Взаимодействие итальянских и немецких музыкальных традиций в творчестве Генделя. Воздействие традиций гамбургской оперы на оперное творчество Генделя. Руководство Королевской Академией музыки в Лондоне. Оперы-серия и кульминационный период в оперной деятельности композитора (1720 – 1727). Разнообразие оперных жанров (оперы-серия, маски). Опора на теорию аффектов в ораториальных и оперных произведениях.

Некоторые особенности ораториальных произведений Генделя: «Мессия» (1742), «Самсон» (1743), «Валтасар» (1745) и др. Составляющие героико-монументального стиля Генделя: увеличение роли хоровых и оркестровых эпизодов. Тенденция к созданию сквозных сцен (арии, объединенные с хорами). Значимость англиканских гимнов-антем в ораториальном наследии Генделя.

Инструментальная музыка Генделя: пленерные сочинения и концерто грассо. Обновление и индивидуализация концертного цикла: контрасты частей, использование танцевальных ритмов. Углубление Adagio или Andante в центре цикла. Особенности генделевского тематизма (мотивная расчлененность и ясность структуры). Concerto grosso ор.6.

Тема 12: Творчество И. С. Баха

Творческий путь И. С. Баха. Некоторые проблемы творческой биографии. Периодизация. Значение веймарского и кетенского периодов для формирования творческого облика. Лейпцигский период как кульминация творчества.

Вокально-инструментальная музыка: сочинения на немецкие тексты (страсти, кантаты, оратории, мотеты) и латинские тексты (Месса си-минор, Магнификат, «краткие» мессы). Метод перетекстовки (пародии) старых песен в лютеранской церкви.

Синтез исторически разнородных тенденций: контрапункта строгого письма, стиля современной оперной школы (stile concertato) и концертирующего инструментального стиля итальянской школы.

Кантаты и оратории: их назначение. Текстовые источники: Библия и Новый Завет. Соотношение «мадригальных» и канонических текстов. Значение начального тезиса в тексте и приемы наглядной образности.

Пассионы: отказ Баха от современной, концертной трансформации пассионов («ораториальных пассионов»), выходящих за рамки церковной литургии. Развитие старого типа пассионов, опирающихся на канонический текст. Основные компоненты вокальных сочинений Баха: хорал, речитатив, ария, хор.

Музыкально-композиционные особенности протестантского хора: немецкий текст, аккордовый склад, периодичность, силлабическое соотнесение текста и мелодии, перенесение основного напева из тенора в сопрано, четкая метрическая сетка и

размеренность движения. Функции хорала в духовных произведениях Баха («общинный» хорал, хорал в качестве *cantus firmus*).

Речитатив. Различные функции речитатива в кантатах и пассионах. Виды речитатива: *secco* (речитативы Евангелиста), *accompagnato* (речитативы Христа), *obligato* (ариозо на мадригальные стихи, тесно связанное с последующей арией).

Ария. Значение инструментального ритураля. Разнообразие композиционных решений формы *da capo*. Образно-эмоциональное содержание арий: развитие аффектов. Значимость облигатных инструментальных партий в ариях.

Хор. Полифоническое мастерство Баха в хорах. Хоровые фуги Баха – энциклопедия разных видов фуги в вокальной полифонической музыке. Виды хоров: мотетный, канонический, песенный. Специфическая функция хоров *turbae* (смятение, неразбериха). Возрастающая роль инструментальных вступлений.

Инструментальная музыка Баха. Функциональное назначение инструментальных сочинений Баха: 1) сочинения для концертного исполнения; 2) произведения для домашнего музицирования; 3) «образцовые» сочинения, адресованные музыканту-профессионалу.

Традиционные (старые) инструментальные жанры: хоральная прелюдия, токката, прелюдия и fuga, танцевальная сюита. Новые жанры: четырехчастная соната и трехчастный концерт.

Противопоставление старой традиции (слитность изложения, нечеткие грани между частями цикла, асимметрия, текучесть формы) и новой традиции (разграничение частей, периодичность). Специфичность воплощения, зависящая от игровых возможностей инструментов.

Органная музыка. Формирование органного стиля в веймарские годы. Синтез достижений предшественников в области органной музыки: Букстехуде (виртуозность, патетика, драматизм, свободное сочетание токкатных и полифонических разделов), Пахельбеля (мотетный принцип), Бёма (вариационность, колорирование *cantus firmus*). Жанры органной музыки: хоральная обработка, прелюдия и fuga, пассакалья. Их стилистическая и хронологическая взаимосвязь.

Клавирная музыка: клавикорд и клавесин. Значение кетенского периода. Хронологический обзор. Сочинения дидактической и концертной направленности.

Камерно-инструментальная музыка. Хронологический обзор. Синтез новых тенденций со старонемецкой вариационно-полифонической традицией (шесть виолончельных сюит соло и шесть сольных скрипичных сочинений).

Оркестровая музыка. Состав оркестрового ансамбля. Бранденбургские концерты. Развитие сольного скрипичного концерта вивальдиевского типа. Переход от полифонической манеры к гомофонной. Возрастающая формообразующая роль тонально-гармонического фактора.

Тема 13: Зарождение и развитие демократических оперных жанров.

Опера-серия в европейской музыке первой половины XVIII века

Возрастающая роль третьего сословия. Мода в 1760-х годах на сюжеты из жизни различных сословий. Триумф оперы-буффа и французской комической оперы. Дж. Перголези «Служанка-госпожа» (1733). Разрастание оперы-буффа до масштабов полноценной двухактной пьесы. Углубление лирической стороны и усложнение музыкального языка (Н. Пиччинни, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза). Завершение эволюции оперы-буффа в творчестве Д. Чимарозы (1749—1801). Деятельность К. Гольдони. Появление оперы-семисерия (Н. Пиччинни, Дж. Паизиелло, В. Мартин-и-Солер).

Эволюция французской комической оперы от ярмарочной «комедии с водевилями» к полностью «авторскому» произведению с ясной драматургией в творчестве А. Р. Лесажа и Ш. Фавара. Кризис жанра лирической трагедии во Франции. «Война буффионов» в Париже. Участие французских энциклопедистов Д. Дидро, Ж. Д'Аламбера, Ж. Ж. Руссо (выступавших сторонниками освобождения от барочной символики, риторичности

либретто и декоративности) в полемике с приверженцами французской лирической трагедии.

Роль комической оперы в формировании немецкого зингшпиля и русской комической оперы. Формирование «оперы спасения и ужасов» в творчестве А. Гретри, Л. Керубини, Ж. Лесюэра, А. Бертона. Поиски единства музыкально-драматического действия: создание программно-изобразительных сцен и системы лейтмотивов-реминисценций.

Формирование северонемецкого зингшпиля под влиянием английской балладной оперы. Ранний зингшпиль как драматический спектакль с музыкальными вставками песенного характера (Штандфус «Черт на свободе», 1752). Влияние французской и итальянской оперы на повышение роли оркестрового развития и ансамблей (И. А. Хиллер, Й. А. Бенда, К. Г. Нефе, И. Ф. Рейнхардт). Австрийский зингшпиль и воздействие на него итальянской комедии дель арте и французской комической оперы. Деятельность актеров старовенской комедии (Й. Ф. Курц-Бернардон). Отличия музыкальной драматургии австрийского зингшпиля от северонемецкого.

Опера-серия в XVIII веке. Римский оперный вкус в конце XVII – начале XVIII века. Понтификат папы Иннокентия XI: запрет на пение в операх женщин и церковных музыкантов. Развитие вокальной виртуозности в искусстве кастратов.

Предпочтение камерной разновидности оперы в Риме в противовес монументально-зрелищной в Венеции. Первые попытки реформы оперной драматургии. Римская академия «Аркадия» и деятельность С. Стампиля, А. Дзено, П. Метастазиио. Изгнание барочных «излишеств». Драматургический канон оперы-серия и его классическое совершенство в либретто Метастазиио 1730 – 1740 годов. Арии, речитативы, ансамбли и хоры в операх на либретто П. Метастазиио (А. Вивальди, Л. Винчи, К. Граун, Г. Ф. Гендель, Ф. Л. Гассман, И. К. Бах). Специфика оперы как праздничного зрелища: принцип благополучной концовки. Аристократичность оперы-серия. Коллизия любви и долга. Количество персонажей и их функции.

Изменение вкусов в середине XVIII века. Приход требований простоты, логичности и естественности на смену аллегоризма, риторичности, декоративности. Формирование новой эстетики, декларирующей «простоту», «ясность», «чувствительность», «галантность».

Раздел V. Вторая половина XVIII века. Венский классицизм

Тема 14: Оперная реформа К. В. Глюка

Творческий путь К. В. Глюка. Глюк как автор итальянских опер-серия. Усвоение принципов итальянской оперной музыки. Антиметастазиианское направление в либреттистике (М. Кольтелини, М. Верацци, Дж. Касти). Балетная реформа Г. Анджолини и Ж. Ж. Новерра.

Венский период в творчестве Глюка. Оперная жизнь венского двора при Карле VI: постановки А. Кальдары, Й. Фукса. Особенности политической и социальной обстановки при Марии Терезии (1740–1780). Предпочтение «камерных» жанров оперного искусства: театральных серенад, опер-буффа, французских комических опер.

Знакомство и сотрудничество с Р. Кальцабиджи. Возвращение к мифу как к высшей истине, трактованной не декоративно и аллегорически (как в барочной опере), а серьезно и трагически. Реформаторские оперы Глюка и Кальцабиджи венского периода: «Орфей и Эвридика», «Альцеста», «Телемак», «Парис и Елена». Предисловие к опере «Альцеста» как манифест новой оперной эстетики.

Новая трактовка арий и речитативов, хоров и балета. Сравнительный анализ образа Орфея в опере Глюка–Кальцабиджи и в «музыкальной сказке» Монтеверди–Стриджо. Венская и парижская редакция оперы «Орфей». Вокальная диспозиция в венской и парижской редакции оперы. Тональная драматургия.

Парижские оперы Глюка «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде», «Армида», «Эхо и Нарцисс». Черты французской барочной драматургии и восприятие поэтики

французской музыкальной трагедии Люлли и Рамо. Создание на основе французской драматургии универсальной оперной модели, взаимодействующей со всеми европейскими традициями.

Реакция венских и французских современников на оперную реформу Глюка. Война «глюкистов» и «пиччинистов». Значение реформаторского творчества Глюка для дальнейшего развития музыкального театра в Европе.

Тема 15: Основные тенденции в развитии инструментальной музыки в XVIII веке. Мангеймский переворот. Зарождение и развитие симфонизма

1710–1750 – переходный период. Разнообразие инструментальных жанров в венской музыкальной культуре первой половины XVIII века (трио-соната, сюита, партита, серенада, ноктюрн, дивертисмент). Представители «венского предклассицизма»: Р. Бирк, Ф. Л. Гассман, Ф. Тума, Г. К. Вагензейль, М. Г. Монн и др. Распространение в Вене музыки северогерманской (берлинской) школы.

Влияние итальянских традиций и значение творчества итальянских композиторов (М. А. Дзиани, А. Кальдара, А. Преиери, Ф. Конти, Дж. Порсиле), работавших в Вене.

Разрыв со старинно-сонатным формообразованием в итальянской увертюре и принципы тематической организации (тематическая завершенность, бицентричность, трехчастная репризность). Итальянская увертюра как граница между предклассическим и классическим инструментальным мышлением.

Влияние на новый тип тематизма оперной и кантатной арии: расчлененность темы на элементы-сегменты.

Формирование в клавирной музыке новой школы «мелодистов», противостоящей традициям барокко. Клавирные сонаты И. Кунау, Б. Паскуини, Д. Парадизи, Ф. Дуранте В. Ф. Баха, Ф. Э. Баха. Клавирное творчество Д. Скарлатти.

Инструментальные эпизоды (*sinfonia*) в итальянской и французской оперной музыке. Вытеснение их за рамки оперного спектакля и концентрация в виде одного самостоятельного произведения – увертюры.

Значение французской увертюры (медленное вступление и фигурированное Аллегро) в формировании сонатно-симфонического цикла. Симфония как самостоятельный инструментальный жанр у Дж. Самmartини, К. Диттерсдорфа, Ф. Ж. Госсека И. Х. Баха.

Оркестровый переворот (1740–1770-е годы) мангеймской капеллы (Я. Стамиц, Ф. К. Рихтер, А. Фильц, И. К. Канабих). Перерастание «террасообразной» громкостной динамики в «рельефную». Формирование классического парного состава симфонического оркестра в мангеймской школе. Расширение трехчастного цикла до четырехчастного.

Тема 16: Венская классическая школа и ее представители: эволюция сонатно-симфонического цикла в жанре симфонии, квартета, сонаты

Конфессиональные различия в австро-немецких княжествах и их влияние на формирование в немецком искусстве южно-немецкой и северонемецкой школы. Связь южнонемецкой музыки с итальянской. Мода на итальянскую музыку, культивируемая в южно-немецких княжеских капеллах.

Политика «просвещенного абсолютизма» в Австрии. Провозглашение силы и стройности идеалов античного искусства: И.И. Винкельман «История искусства древности» (1764), Г. Э. Лессинг «Лаокоон» (1766), «Гамбургская драматургия» (1769). История понятий «классика», «классицизм», «классическая эпоха». Венский классицизм и немецкое Просвещение. Ж. Ж. Руссо и европейский сентиментализм. Течение «Буря и натиск» как радикальное крыло сентиментализма.

Развитие сонаты, давшей имя первым частям симфоний. Усвоение сонатой оркестровой массивности фактуры и масштабности форм. Идея событийного развития, выраженная в сопоставлении главной и побочной тем и их тональной логике.

Философская идея сонатно-симфонического цикла: концепция истории и ее смысла. Понятие «абсолютной музыки» – аналог «абсолютной философии».

«Симфонизм – тип композиторского мышления, оперирующего не данностями, а процессами» (Т. Чередниченко).

Творческий путь Й. Гайдна. Обзор и характеристика жанров.

Инструментальное творчество Й. Гайдна. Поэтика тематической работы. Опора на народно-жанровый тематизм.

Квартетное творчество Й. Гайдна. Сочинение серенад, дивертисментов, сюит, кассаций увертюры и концертов. Кристаллизация (с 13-го квартета) и утверждение (с 17-го квартета) четырехчастной структуры цикла. Гегемония сонатной формы. Квартеты ор. 33. (1781)

Симфоническое творчество Й. Гайдна. Сходство структурно-композиционных поисков с областью квартетного письма. Утверждение четырехчастного цикла (с 31-ой симфонии). Типизация инструментальных образов и приемы изобразительной наглядности. Установление прочной связи определенных форм с частями сонатно-симфонического цикла. Рост элементов разработки в сонатных аллегро и появление эмоциональной напряженности, драматизма. Увеличение оркестрового состава. Индивидуализация отдельных инструментов. «Лондонские» симфонии (1788 – 1795).

Клавирное творчество Й. Гайдна. Влияние клавирных произведений теоретических трудов Ф.Э. Баха. Установление трехчастной структуры в сонатах и трио Й. Гайдна. Замена в ряде случаев трехчастности – двухчастностью. Возрастание значимости рондовых форм.

Значение инструментального творчества Гайдна для дальнейшего развития европейского симфонизма.

Творческий путь В. А. Моцарта. Некоторые особенности творческой биографии композитора. Периодизация творчества. Разнообразие жанров и универсальность моцартовского гения.

Инструментальное творчество Моцарта. Черты дивертисментного стиля в ранних оркестровых сочинениях Моцарта. Влияние мангеймской симфонической школы («Парижская симфония D dur»). Опора на четырехчастную схему симфонического и ансамблевого цикла. Углубление контраста между частями сонатного цикла, между партиями сонатного аллегро, а также внутри тем.

Отход Моцарта от народно-жанрового тематизма. Универсализм моцартовского интонационного словаря. Кантабильность инструментальных тем, привнесенная из оперного искусства. Полифонические приемы развития тематизма. Оркестр Моцарта: уравновешенность групп, индивидуализация тембров, изменение состава деревянных духовых в поздних симфониях.

Камерная музыка Моцарта. Приоритет сонатной формы. Сонаты для скрипки и фортепиано, квартеты, квинтеты. Переход от клавесина и клавикорда к фортепиано. Стабилизация классического трехчастного цикла в сонате и концерте. Моцарт – основоположник классической формы фортепианного концерта.

Творческий путь Л. Бетховена. Особенности восприятия музыки Бетховена в XIX и XX веках. «Бетховен – художник восходящих классов» (Луначарский). Проблемы немецкой историографии и значение Бетховена в ее формировании. Периодизация творчества Л. Бетховена. Обзор инструментальных жанров.

Апофеоз идеи о философской сущности симфонии в творчестве Бетховена. Особенности бетховенского сонатного аллегро. Разрастание приемов тональных модуляций, ритмических модификаций, мотивной работы в сонатных аллегро и их проникновение в другие части цикла (вторая часть, финал). Философско-историческая концепционность как основная черта бетховенского симфонизма.

Дальнейшая эволюция симфонии в XIX веке. Отход жанра симфонии и сонаты на второй план в творчестве композиторов романтиков (К. М. Вебер, Р. Шуман, Ф. Шопен,

Ф. Лист, Ф. Мендельсон, Р. Вагнер). Распространение философски значимой динамической процессуальности симфонии в жанре программной увертюры (Ф. Мендельсон, Г. Берлиоз), оперы (Р. Вагнер, П. И. Чайковский), симфонической поэмы (Ф. Лист), масштабных сочинений для фортепиано (Р. Шуман).

Тема 17. Австрийская оратория и ораториальное творчество Й. Гайдна

Венская оратория первой половины XVIII века. Социальная значимость жанра оратории. Связь «духовной драмы» с оперой. Влияние итальянской оперы (композиторы-итальянцы при дворе австрийского кайзера: А. Драги, М. А. Циани, А. Кальдара, Ф. Б. Конти, Н. Порпора; либреттисты С. Стампиля, Дж. Пасквини).

Кризис оратории в Италии: уход от Библии и стилистическое сближение с оперой. Реформа ораториального либретто А. Дзено и П. Метастазо. Главные постулаты: подлинно религиозное содержание, благородный поэтический язык, предельно простая фабула, соблюдение правила «трех единств». Отсутствие драматических контрастов. Универсальность коллизии. Большая роль повествовательного, созерцательного начала.

Иерархия действующих лиц, унаследованная от оперы-серия. Ария – главный структурный и смысловой элемент итальянской и австрийской оратории. Типы арии: арии-аффекты, арии-метафоры, арии-сентенции (молитва, пророчество, видение). Арии *сессо* (в сопровождении только *basso continuo*) и арии-фуги как образец отрыва от аффекта. Значимость аккомпанированных речитативов. Возрастание хоровых номеров. Типичные черты венской оратории – взаимопроникновение гомофонного и полифонического письма (И. Й. Фукс), равная роль вокального и инструментального начала.

Венская оратория второй половины XVIII века. Представители: Ф. Л. Гассман, И.А. Хассе, К. Диттерсдорф, Й. Гайдн. Тяготение оратории к светской жанровой сфере. Влияние итальянской оперы-буффа, французской опера-комик, австро-немецкого зингшпиля и реформированных опер К. В. Глюка. Предпочтение ветхозаветной тематики.

Исчезновение арий *сессо* и «строгостильных» арий. Уменьшение речитативов *сессо*. Увеличение весомости хоров и их эволюция в сторону жанровости. Утверждение композиционного типа «хоро–соло». Попытки преодоления номерной структуры и достижения композиционно-драматургической свободы. Объединение номеров в сцены.

Взаимодействие гомофонии и полифонии, барокко (музыкально-риторические и звукоизобразительные средства) и классицизма (преодоление сюитно-номерного мышления, арии *da capo* и внедрение сонатных закономерностей). Фактор оригинальности – показательное отличие венской оратории от итальянской.

Оратории Гайдна. История создания и литературные источники. Гегемония инструментализма: использование формы сонатного аллегро, «инструментальная» трактовка вокальной партии в ораториях «Возвращение Товия» (1775), «Семь слов Спасителя на Кресте» (1796).

Музыкальная драматургия и стиль поздних ораторий «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801). Опора на бытовые жанры (хорал, марш, танцы), с одной стороны и профессиональные жанры (серьезная опера, буффа, зингшпиль, симфония) – с другой. Разнообразие форм, объединенных под началом сонатности и строфичности. Звукоизобразительность в предромантическом воплощении. Равная драматургическая весомость аккомпанированных речитативов, арий и ансамблей. Значение ариозных номеров. Перенесение центра тяжести на ансамблево-хоровые номера. Разнообразные комбинации «хоро» и «соло». Методы симфонического развития: «выращивание» темы, постоянное становление тематизма в процессе развертывания крупного раздела. «Сотворение мира» и «Времена года» как цикл высшего порядка, спаянный на уровне сюжета, структуры, музыкальных средств.

Тема 18: Оперное творчество В. А. Моцарта

Хронологический и жанровый обзор оперного наследия Моцарта. Тесное взаимодействие драматического и музыкального театра в Австрии.

Работа Моцарта в жанре оперы-серия. «Идоменей» (1781, Мюнхен) как первая опера, отразившая новаторские черты Моцарта-драматурга и Моцарта-композитора. Новая трактовка ансамбля как главного группового портрета. Симфонизация оперы.

Венские оперы Моцарта – вершина его драматургии. Работа Моцарта в Бург-театре с 1781 года. Зингшпиль «Похищение из Серая» (1782, Вена). Иллюстративно-психологический метод обрисовки ситуации в ансамблях. Сближение песенного и свободного типа монологов в ариях.

Упадок немецкого театра в Вене. Возвращение Моцарта к итальянской опере. Встреча с Л. да Понте. Новый тип драматургии в «Свадьбе Фигаро» (1786). Итальянская опера-буффа и венская комедия нравов. Отказ от традиционной буффонной трактовки комедийных образов. Песенный принцип строения арий: симметричная форма, единство интонационного развития, «рифмованные» каденции, песенно-танцевальные обороты, квадратное строение фраз и периодов. «Смешанные» характеристики. Трактовка арий и ансамблей – главных опор музыкальной драматургии. Новое драматургическое истолкование оркестра.

«Дон Жуан» (1787) – «веселая драма» (*dramma giocoso*). Взаимодействие приемов оперы *seria* и *buffa*. Особенности либретто в сравнении с первоисточником. Тональная драматургия. Новый драматический тип арии. Исчезновение мелизматики. Приемы сквозного развития. Финал первого действия как вершина драматургического мастерства композитора.

«Волшебная флейта» (1891). Э. Шиканедер и театры предместий. Раздвижение рамок зингшпиля до аллегорической драмы. Слияние героики и народно-комедийного начала. «Ведущие мотивы» и их значение в музыкально-драматургическом плане спектакля. Связи с народным австрийским театром. «Волшебная флейта» как родоначальница немецкой романтической оперы. Влияние оперной реформы Моцарта на немецких композиторов-романтиков.

Третий, четвертый семестры

Раздел 1. Западноевропейская музыка в 1 половине 19 века (инструментальные и кантатно-ораториальные жанры)

Тема 1. Музыкальный романтизм

Термин "романтизм", его этимология и генезис. Романтизм как художественный метод: концепция идеального и романтическое двоемирие. Интуиция и искусство как способы познания.

Психологизм романтического искусства. Человек как микрокосм. Отсутствие типизации и утверждение принципа уникальности. Эстетический примат новизны над традицией, воображаемого над действительным. Фантастическое как способ выражения идеального. Романтическая ирония. Литературный и музыкальный романтизм, их взаимовлияние и хронологическое несовпадение развития.

Система музыкальных жанров в искусстве романтиков. Обновление форм музыкальной жизни в начале 19 века, формирование новой концертной практики. Фигура исполнителя-виртуоза и ее значение. Виртуозные концертные жанры. Камерное, бытовое инструментальное и вокальное музицирование и связанные с ним жанры. Идея синтеза искусств и программная инструментальная музыка. Историческая и сказочно-фантастическая опера: обновление поэтики жанра.

Романтический национализм и проблема национального в искусстве. Изучение фольклора. Национальные особенности романтизма в европейских странах и формирование национальных школ. Принцип локального колорита.

Система выразительных средств: повышение роли красочности, усложнение гармонического языка, тембрового мышления. Разнообразие жанровых истоков романтического тематизма. Новые принципы формообразования. Их связь с "эстетикой фрагмента"; влияние внемузыкальных факторов на особенности формы.

Тема 2. Франц Шуберт: жизнь и творчество.

Шуберт и бытовая музыкальная культура Вены. Традиции Hausmusik в инструментальном творчестве Шуберта. Жанр Lied в творчестве Шуберта. Эволюция инструментального творчества композитора. Переосмысление Шубертом крупных циклических форм (сонаты, камерные ансамбли, симфонии); особенности тематизма, формообразования и развития. "Фьербрас" как попытка создания большой романтической оперы.

Тема 3. Феликс Мендельсон: жизнь и творчество.

Значение деятельности Мендельсона как дирижера, педагога, просветителя для развития немецкой музыкальной культуры. Классифицирующие и романтические тенденции в творчестве Мендельсона. Жанры камерной инструментальной и вокальной музыки в творчестве композитора, их связь с традициями бытового музицирования и эстетикой бидермейер. Эволюция симфонического жанра в творчестве Мендельсона; жанр программной романтической симфонии. Ораториальные произведения композитора и их преемственность по отношению к барочным традициям.

Тема 4. Роберт Шуман: жизнь и творчество.

Литературная ориентированность шумановского творчества; автобиографичность. Проблема периодизации: смена стилистической и жанровой парадигмы в 1840-1850-е гг. ("второй Шуман"). Циклы вокальных и фортепианных миниатюр - внутренняя организация, драматургия, структура. Претворение и переосмысление классических традиций в симфонических и камерных инструментальных циклах Шумана. Ораториальное творчество Шумана в контексте жанра в 19 веке.

Тема 5. Ференц Лист: жизнь и творчество.

Лист и французская музыкальная культура первой половины 19 века. Virtuozы "парижской школы" (Тальберг, Герц, Мошелес) и Лист; формирование жанров транскрипций, парафраз. Особенности техники, фортепианного стиля, музыкальной формы. Фортепианные произведения Листа: черты стиля; обзор жанров в хронологической перспективе (от парафраз и концертных пьес к крупным формам и циклам миниатюр). Формирование жанра симфонической поэмы в веймарский период творчества композитора. Принцип монотематизма и сочетание сонатных, вариационных, циклических принципов строения формы. Ораториальное творчество Листа и проблемы религиозного и философского мировоззрения композитора. Поздний стиль Листа и эстетика fin de siècle.

Тема 6. Фредерик Шопен: жизнь и творчество.

Черты фортепианного стиля композитора. Роль жанра фортепианной миниатюры в становлении шопеновского стиля. Поэтика танцевальности в творчестве композитора; национальные черты творчества и влияние французской и английской фортепианной салонной культуры музицирования. Переосмысление крупных форм; особенности структуры и драматургии в балладах, фантазии, скерцо, сонатах, Колыбельной.

Тема 7. Гектор Берлиоз: жизнь и творчество.

Симфоническое творчество Берлиоза, принципы программности и лейттематизма (на примерах "Фантастической симфонии" и "Гарольда в Италии"). Влияние театра на драматургию его симфонических произведений (на примере "Ромео и Юлии"). Переосмысление кантатно-ораториальных жанров (на примере "Осуждения Фауста"). Оперы Берлиоза в русле традиций французского музыкального театра 18-начала 19 веков.

Раздел 2. Оперный жанр в первой половине 19 века

Тема 8. Оперное творчество Джакомо Мейербера и французская опера первой половины 19 века.

Жанры французского музыкального театра указанного периода: опера комик и опера спасения, большая опера; их связь с театрально-постановочной практикой. Эстетика литературного французского романтизма в работах Гюго, Стендаля, Шатобриана.

Парижский период творчества Мейербера: основные черты жанра большой оперы, музыкальная драматургия, особенности либретто и сценического воплощения. Трактовка

исторических событий, драматургия контрастов, принцип локального и исторического колорита. Влияние творчества Мейербера на оперных композиторов 19 века.

Тема 9. Итальянская романтическая опера bel canto.

Период Рисорджименто. Отражение в культуре и искусстве Рисорджименто национально-освободительного движения. Пути развития жанров *seria* и *buffa* на рубеже 18-19 веков. Особенности сюжетики и драматургии либретто; влияние романтической драмы. Литературные и музыкальные формы в опере *bel canto* и их взаимное влияние. Принципы построения номеров и сцен (на примерах из опер Россини, Беллини, Доницетти)

Тема 10. Оперное творчество Дж. Верди.

Периодизация творчества. Оперы Верди на исторические сюжеты и оперы-психологические драмы. Значение сюжетов Гюго, Шиллера и Шекспира для принципов оперной драматургии композитора. Влияние романтической драмы, творчества Доницетти. Верди и жанр большой оперы; использование принципа локального и исторического колорита. Позднее творчество Верди и проблема вагнеровских влияний.

Тема 11. Немецкая романтическая опера (на примере последних опер К.-М. Вебера). Оперное творчество Гофмана, Вебера, Маршнера, Шпора, Лорцинга, Шумана (обзор). Поэтика немецкой романтической новеллы и довагнеровская опера. Проявление стилистических особенностей бытовых жанров в музыкальный язык оперы, немецкая романтическая опера и жанр фантастического зингшпиля: черты преемственности.

Тема 12. Оперное творчество Вагнера.

Историческое значение его творчества. Проблемы периодизации. Автобиографичность опер Вагнера. Эстетико-философские взгляды композитора и их эволюция. Принцип музыкальной драмы. Лейтмотивная система в произведениях Вагнера разных периодов, ее эволюция. «Тристановское» и «зигфридовское» начало в творчестве Вагнера. Новаторские черты музыкального языка: особенности ладогармонических средств, соотношение голоса и оркестра, принцип построения формы и развития музыкального материала. Влияние философских идей и литературных произведений на концепции музыкальных драм Вагнера. Категория мифа и ее значение для вагнеровского творчества. «Тристановское» и «зигфридовское» начало в творчестве композитора.

Раздел 3. Западноевропейская музыка во 2 половине 19 века

Тема 13. Иоганнес Брамс: жизнь и творчество.

Взаимодействие классических и романтических тенденций в творчестве Брамса. Связь с традициями немецкого музыкального барокко. Брамс и «лейпцигская школа». Ранний период творчества (фортепианные жанры), «шуманианство» Брамса. Симфонизация фортепианных сонат и камерных ансамблей («скрытые симфонии» - Шуман). Эволюция жанра фортепианной миниатюры.

Вокальное творчество. Интерес к фольклору, обработки народных песен, хоры и *Folkslied*. «Немецкий реквием»: особенности интонационной и жанровой драматургии. Вокальный цикл «Прекрасная Магелона» и шумановские традиции.

Брамс-симфонист. Мышление в рамках классических закономерностей симфонического жанра. Опора на бытовые жанры, значение принципа вариационности, полифония Брамса. Симфония как «инструментальная драма». Функции частей: проблема финалов, роль средних частей. Особенности оркестровки. Симфонизированная трактовка жанра концерта.

Жанры инструментальной и вокальной миниатюры в контексте традиций немецкого романтизма. Традиции кантатно-ораториальных жанров немецкой музыки и *Lied* в Немецком реквиеме и вокальных циклах Брамса.

Тема 14. Антон Брукнер: жизнь и творчество.

Претворение традиций австро-немецкого романтического симфонизма и жанров эпохи барокко в творчестве А. Брукнера. Месса и симфония как основные жанры в наследии композитора. Стилистые истоки творчества, влияние И.-С. Баха, Шуберта, Вагнера и др. Широкое использование интонаций бытовых жанров, хорала; автоцитирование. Особенности оркестровки (воздействие вагнеровского оркестра и органного мышления Брукнера). Замкнутость и обособленность внутренних разделов. «Драматургическая модель» брукнеровских симфоний; использование лейттем; центральная роль медленных частей. Особенности полифонического мышления композитора.

Тема 15. Инструментальные жанры французской музыки во 2 половине 19 века: “период Обновления”.

Инструментальные жанры в творчестве Сен-Санса, Форе, Франка. Культивирование национальных музыкальных традиций и рост национального самосознания и патриотических настроений. Появление различных объединений музыкантов вне Академии изящных искусств и Парижской консерватории, деятельность «Национального музыкального общества» и «Schola Cantorum» (1896). Активизация концертной жизни (концерты п/у Эдуарда Колонна, Э. Ламурё), исполнение сочинений современных французских композиторов.

Непрограммные инструментальные жанры в творчестве С. Франка: Симфония d-moll, Скрипичная соната, поздние фортепианные циклы, органное сочинение. Симфонические поэмы Франка и листовские традиции. Черты импровизационности, влияние барочного формообразования и бетховенского симфонизма на стиль композитора. Духовная музыка в творческом наследии Франка в контексте листовских влияний. Композиторы “Школы Франка”: В. д’Энди, А. Дюпарк, Э. Шоссон (краткий обзор: основные тенденции творчества).

Творческий облик К. Сен-Санса. Жанровый универсализм с преобладанием инструментальной сферы; значение концертно-виртуозных жанров. Претворение жанров концерта, симфонии, симфонической поэмы в русле традиций Листа.

Инструментальные сочинения Ж. Бизе (Симфония C-dur, сюита из музыки к драме «Арлезианка»), Э. Лало («Испанская симфония»), Э. Шоссона (Поэма для скрипки с оркестром).

Тема 16. Жанры французского музыкального театра второй половины 19 века.

Музыкальная жизнь Франции в середине 19 века: кризис большой оперы и оперы комик, академических инструментальных жанров. Появление новых жанров оперетты и лирической оперы. Творчество Жака Оффенбаха. Жанры оперетты и водевиля, преобладание сатирических и пародийных сюжетов, влияние популярных жанров. Переход Оффенбаха к жанру лирической оперы в «Сказках Гофмана».

Шарль Гуно и жанр лирической оперы. Открытие и деятельность «Лирического театра». Появление жанра лирической оперы, использующего приемы большой и комической оперы. Адаптация сюжетов литературной классики к жанровым условиям музыкального театра в оперных либретто. Влияние стилистики салонных и бытовых жанров. «Фауст» Ш. Гуно как образец жанра. Поэтика лирической оперы и жанровые эксперименты в творчестве Ж. Бизе (на примерах опер «Искатели жемчуга», «Кармен»), А. Тома («Миньон», «Гамлет»), Ж. Массне («Вертер»), Сен-Санса («Самсон и Далила»). Экзотическая (восточная\испанская) тематика лирических опер.

Тема 17. Композиторы национальных школ второй половины 19 века: на примерах творчества Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, И. Альбениса.

Программные инструментальные произведения и опера как центральные концептуальные жанры их творчества. Идеи романтического национализма и внимание к национальной истории и фольклору. Синтезирование приемов позднеромантической инструментальной и оперной музыки и национальных музыкальных традиций.

Бедржих Сметана: оперное и программное симфоническое творчество. Жанры комической и исторической оперы в его творчестве. Обращение к народно-бытовым песенным и танцевальным жанрам. Жанр симфонической поэмы в творчестве Сметаны (на примере цикла «Моя родина»).

Антонин Дворжак как крупнейший оперный композитор и симфонист. Инструментальные жанры и влияние национальных традиций: «Славянские танцы» и «Славянские рапсодии»; жанр симфонической поэмы; традиции австро-немецкого симфонизма в симфониях. Музыкальная драматургия опер Дворжака (на примере «Русалки»).

Творчество Эдварда Грига. Влияние немецкого романтизма и претворение черт норвежского фольклора в творчестве Грига. Характерные ладогармонические, ритмические, жанровые приемы. Преобладание жанров вокальной и инструментальной миниатюры, камерность. Сочинения крупных форм (фортепианная Соната, Баллада, Концерт a-moll, камерные ансамбли). Музыка Грига к драматическим спектаклям («Сигурд Крестоносец», «Пер Гюнт»).

Григ как педагог и музыкально-общественный деятель.

Творчество Исаака Альбениса и течение Ренасьименто. Претворение жанров испанского фольклора в циклах пьес Альбениса для фортепиано. Влияние творчества Ф.Листа и В. Д'Энди на инструментальные произведения Альбениса.

Раздел 4. Западноевропейская музыкальная культура на рубеже 19-20 веков

Тема 18. Феномен оперного веризма и творчество Джакомо Пуччини.

Литературные и эстетические предпосылки веризма. Формирование устойчивых драматургических, сюжетных и стилистических приемов в оперном творчестве Масканы, Чилеа, Леонкавалло (ариозные формы, драматургия сквозных сцен, камерность действия, разнообразие стилистических влияний). Вагнерианские тенденции в операх Леонкавалло, Чилеа. Особенности вокального письма.

Веризм во французском музыкальном театре рубежа 19-20 вв. (оперы А. Брюно, Г. Шарпантье).

Оперное творчество Джакомо Пуччини как завершение традиции итальянского музыкального театра 19 века. Эволюция творчества композитора. Многообразие стилистических истоков. Влияние поздних сочинений Верди, французского оперного театра, веризма, импрессионизма, экспрессионизма, воздействие неевропейских культур. Особенности лейтмотивной техники Пуччини. Тенденция к камерности. Новаторские черты гармонического языка, темброфактурного мышления композитора.

Тема 19. Музыкальная культура Вены рубежа 19-20 веков и творчество Гуго Вольфа.

Жанр «стихотворения с музыкой» в творчестве Вольфа и традиции романтической Lied. Вагнерианство Вольфа и его проявление в музыкальном языке. Роль декламационности, музыка как средство детализации смысла текста. Сборники песен Вольфа: принцип контраста и внутренние «лейтмотивы». Сочетание вагнеровского влияния (неоромантизм) и неоклассицистских тенденций в опере «Коррехидор».

Тема 20. Густав Малер: жизнь и творчество.

Малер и австро-немецкий романтизм. Литературные и философские интересы Малера (немецкий фольклор, Жан-Поль, Ницше, Гете, немецкая романтическая поэзия, Достоевский и др.). Опосредованная программность симфоний Малера и понятие «интонационной фабулы» (Барсова). Гротескное в творчестве Малера как отзвук романтической иронии. Интонационная связь с городским фольклором, использование жанровых моделей (хорала, лендлера, марша и т.п.). Черты малеровской оркестровки.

Жанр симфонизированной Lied. Строение малеровский вокальных циклов (на примере «Песен странствующего подмастерья»). Интонационная, формообразующая и концептуальная связь песен из «Волшебного рога мальчика» и симфоний № 2–4; «Песен об умерших детях» и симфоний № 5–7. Жанровый синтез в «Песне о земле». Тенденция к

камерности в поздних произведениях композитора. Влияние симфонизма Малера на нововенцев, Шостаковича. Малер – оперный и симфонический дирижер.

Тема 21. Рихард Штраус: жизнь и творчество

Творческая эволюция и периодизация (от романтизма к неоклассицизму, от симфонических поэм к операм). Жанровое и образное разнообразие, творческий «протеизм». Взаимодействие сфер симфонической и театральной музыки. Синтез различных традиций программного симфонизма (Берлиоз, Лист, Вагнер); черты театральности. Оркестровка Р. Штрауса. Жанры симфонической поэмы и программной симфонии («Домашняя симфония», «Альпийская симфония»). Тенденция к камерности в поздний период симфонического творчества («Метаморфозы»).

Влияние вагнеровских музыкальных драм на ранние оперы Штрауса. Эстетика стиля модерн и черты экспрессионизма, средства декламационного стиля в «Саломее», «Электре». Неоклассицистские тенденции («Кавалер розы», «Молчаливая женщина», «Арабелла», «Интермеццо», «Ариадна на Наксосе» и др.). Сотрудничество с Г. фон Гофмансталем и Ст. Цвейгом.

Тема 22. Клод Дебюсси: жизнь и творчество.

Внемузыкальные влияния: воздействие импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII века, стиля Ф.Шопена, Ф.Листа и композиторов «Могучей кучки». Антивагнеровская направленность музыкального «импрессионизма», стремление к возрождению национальных традиций французского искусства. Предвосхищение некоторых элементов импрессионистского письма в творчестве старших современников К.Дебюсси (А. Дюпарка, Э. Шоссона, Ж. Массне).

Тесная связь искусства К. Дебюсси с поэтическим искусством современников (П. Верлен, С. Малларме, М. Метерлинк и др.) Черты ладогармонического мышления, ритма, интонации и тематизма, тембровой выразительности, музыкальной формы. Соотношение импрессионистских и символистских тенденций. Предвосхищение барочных моделей неоклассицизма. Тенденции экспрессионизма композитора («Пеллеас» и эстетика Метерлинка; обращение к Э. По).

Тема 23. Морис Равель: жизнь и творчество

Значение творчества Равеля в истории музыки XX века. Освоение эстетических идей импрессионизма в творчестве довоенных лет и преодоление их в произведениях 20-х годов. Тяготение композитора к характерно- бытовым, сказочно-фантастическим сюжетам и образам, музыкально-театральным жанрам. Сходство и различия эстетических позиций Равеля и Дебюсси. Классицистские черты мышления Равеля как выражение национальной окрашенности его творчества. Влияние литературы. Особенности подхода к античной теме, предвосхищение неоклассицизма. Послевоенное творчество Равеля. Важнейшие изменения в тематике и стилистике. Отражение новых идейно-эстетических веяний.

Раздел 5. Западноевропейская музыка 20 века: основные явления

Тема 24. Нововенская школа

Развитие экспрессионизма в австрийском искусстве. Ведущая роль в музыкальной жизни «нововенской» школы во главе с А. Шенбергом. Высокий уровень музыкально-театральной и концертной жизни Вены, организация международных моцартовских фестивалей в Зальцбурге, выдающееся искусство дирижеров (Б. Вальтер). Упадок художественной жизни Вены после присоединения к гитлеровской Германии.

Шенберг как крупнейший представитель экспрессионизма в музыке, глава «нововенской» школы, создатель серийной техники. Основные этапы творчества. Влияние позднего романтизма в раннем периоде творчества (на примере оратории «Песни Гурре»). Поворот к атонализму, влияние символизма и экспрессионизма на образы и сюжеты. Новая трактовка инструментального ансамбля, прием Sprechstimme. Воскрешение старинных полифонических форм. Серийная техника и ее конструктивно-эстетические основы.

Немецкий и американский периоды творчества Шенберга. Религиозная тематика в последних сочинениях. А.Шенберг - педагог и теоретик.

Альбан Берг. Гуманистическая и социальнокритическая направленность его творчества. Эволюция творчества Берга. Опера «Воццек». Экспрессионистская трактовка сюжета. Новаторское решение оперных форм. Преобладание декламационности над песенностью при разностороннем использовании вокального начала. Драматургическая роль оркестра. Свободное претворение двенадцатитоновости. Новые тенденции в позднем периоде творчества Берга. Концерт для скрипки с оркестром – вершина инструментальной музыки Берга.

Антон Веберн. Периодизация творчества композитора. Ориентация композиторского творчества на стиль нидерландской полифонической школы. Тотальная серийность. Новые представления о музыкальном времени. Предельная смысловая концентрированность и афористичность высказывания. Работа с индивидуализированными камерными составами. Влияние открытий А. Веберна на становление композиторов послевоенного авангарда.

Тема 25. Пауль Хиндемит: творческий облик.

Разнообразие деятельности композитора: Хиндемит как исполнитель, дирижер, педагог, теоретик. Мятёжно-бунтарский характер сочинений 20-х годов и черты экспрессионизма. Гротеск и урбанистические мотивы в ранних операх. Главенство значения принципов линейного развития. Хиндемит и «Молодежное движение» (Lugendbewegung)], концепция «новой деловитости». Сочинения зрелого периода: опера «Кардильяк», циклы инструментальных ансамблей, вокальный цикл «Житие Марии» на стихи Р. Рильке и др. Масштабные философские концепции «Художник Матис», Симфония in Es и «Гармония мира». Эволюция художественного мировоззрения: от «абсолютной музыки» к общечеловеческим проблемам времени, трагедийному осмыслению исторического процесса. Роль полифонии, оригинальная тонально-гармоническая система; ее теоретическое обоснование в «Руководстве по композиции» и художественно-практическое — в фортепианном цикле «Ludus tonalis». Музыкальный неоклассицизм в творчестве Хиндемита. Значение приема стилизации. Неоклассические тенденции в творчестве М.Равеля, Ф.Бузони, А.Казеллы и др.

Тема 26. Творчество К. Орфа

Карл Орф как выдающийся театральный композитор. Длительное формирование самобытного творческого метода (до середины 1930-х годов). Антиромантическая театральная концепция, работа по созданию спектакля нового типа путем самобытного синтеза музыкального и драматического театра. Возрождение архаических театральных форм — культовых и игровых, стремление к намеренной простоте языка, в отличие от усложненной манеры раннего периода. Формирование зрелого стиля через увлечение неоклассицизмом, театральными экспериментами И.Ф. Стравинского. Группы театральных сочинений: 1) сценические кантаты («Триумфы»); 2) обработки («Орфей», «Жалоба Ариадны», «Балет неблагодарных» К. Монтеверди); 3) оригинальные музыкально-драматические сочинения зрелого периода — народно-сказочные комедии («Луна», «Умница», «Хитрецы»), «баварская пьеса» — трагедия «Бернауэрин»; 4) античные трагедии («Антигона», «Царь Эдип», «Прометей»); 5) сценические духовные произведения («Мистерия о воскресении Христа», «Игра о чудесном рождении младенца», «Мистерия на конец времени»). Основа зрелого стиля — простейшие, «первичные» элементы музыкального языка. Интернациональная основа творчества и «мировой театр» К. Орфа. Концепция «Шульверк». Другие немецкие композиторы этого поколения: Курт Вайль (1900–1950), сотрудничество с Б. Брехтом в «Трехгрошовой опере»; Ханс Эйслер (1898–1962), социальная заостренность его песенно-вокального творчества.

Тема 27. Зарубежный период творчества И.Стравинского.

Эстетический универсализм как определяющая черта творческого облика композитора. Концепция трех периодов: русский, неоклассический, поздний. Центральное положение неоклассического периода в творческой эволюции художника. Широкая стилевая база неоклассицизма И.Ф. Стравинского. Русский композитор в диалоге с французской, итальянской, английской, американской, немецкой культурно-музыкальными традициями; свободное претворение художественных моделей и образов различных исторических эпох от древности (греко-римский миф) — до современности (культура джаза). Особое значение европейского барокко. Многообразие жанров в наследии Стравинского. Музыкальный театр: культивирование эстетики представления (игра, ритуальность, обрядовость). Неоклассические и «белобалетные» образы в балетах Стравинского. Модели в оперном жанре: опера-буффа, оратория. Театральные сочинения смешанных жанров. Принцип концертности в творчестве Стравинского. Индивидуальность жанровых решений в симфониях. Камерно-ансамблевые композиции (Октет, Септет). Фортепианная музыка и особая роль фортепиано в композиторском процессе. Духовные сочинения 1950–1960-е гг. особенности композиторской техники позднего Стравинского. Эстетические воззрения композитора. Влияние творческих открытий И.Ф. Стравинского на мировое музыкальное искусство.

Тема 28. Творчество композиторов французской «Шестерки».

Сложный путь общественно-политического развития Франции между двумя мировыми войнами. Модернизм во французском театре, литературе, изобразительном искусстве. Внемузыкальные влияния на творчество французских композиторов послевоенного поколения.

Возникновение группы «Шести» (Les six) в составе: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. Учитель «Шести» — Э. Сати: его эксцентрический балет «Парад» и философская музыкальная драма «Сократ». Идеолог группы Ж. Кокто и его манифест нового искусства «Петух и арлекин». Влияние идей И.Ф. Стравинского. Антиромантическая и антиимпрессионистская направленность творчества участников «шестерки», ориентация на художественный эксперимент. Обращение к звучащей современности: урбанизм, машинерия, джаз, цирк, мюзик-холл. Видоизмененные жанровые опоры и техника «новой простоты»: реабилитация мелодии, «обнаженная фактура», роль *ostinato*. Коллективный альбом — балет «Новобрачные с Эйфелевой башни». Вторая фаза — (с середины 1920-х годов) — поворот к серьезным темам, осмысление античных, библейских образов, религиозных идей; разработка масштабных жанров (опера, оратория, симфония, кантата). Ко второй половине 1920-х годов окончательный распад группы.

Артюр Онеггер — крупнейший французский композитор XX века. Глубинные связи с немецкой музыкальной традицией, ярко проявившиеся в зрелый период творчества. Эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pacific-231», «Рэгби») к масштабным гуманистическим концепциям в оперно-ораториальном и симфоническом жанрах. Расцвет ораториального творчества в 1930-е годы: «Крики мира», «Пляска мертвых», «Никола из Флю»; особое значение драматической оратории «Жанна д'Арк на костре» — воплощение национальной идеи в условиях сложного жанрового и стилового синтеза. Онеггер-симфонист. Опора на традиции С. Франка: возрождение конфликтного, драматического типа симфонизма, обращение к трехчастному циклу, важная роль хора, черты органности в оркестровой фактуре. Отражение трагедий времени в «военных» симфониях. А. Онеггер — музыкальный писатель и публицист.

Франсис Пуленк. Ранние годы творчества — под влиянием эстетики «Шестерки» (Негритянская рапсодия, «Жокарды»). Неоклассические тенденции в балетах 1920-х годов («Les biches», «Утренняя серенада»), в сфере концертных (Сельский концерт для клавесина с оркестром) и камерно-ансамблевых сочинений. В зрелый период проявление самобытного таланта в различных сферах вокальной музыки. Романсы и песни на слова П. Элюара, Г. Аполлинера, М. Жакоба и др. Кантатно-ораториальное творчество (светская

и духовная линии). Оперное творчество: опера-буффа «Грудь Тирезия», религиозно-философская драма «Диалоги кармелиток», моноопера «Человеческий голос».

Дариус Мийо - огромное творческое наследие широчайшего жанрового диапазона. Разнообразие творческих интересов. Эксперименты с формой в «операх-минутках», «маленьких симфониях» и крупномасштабные замыслы, отмеченные политональностью, сложной контрапунктической техникой (трилогия «Орестея», оперы «Христофор Колумб», «Боливар»; симфонии, кантаты). Широкое использование фольклора, отечественного и зарубежного (бразильского, северо-американского)

Тема 29. «Молодая Франция» и творчество О. Мессиана.

Новая творческая группировка конца 1930-х годов — «Молодая Франция» (О. Мессиаан, А. Жоливе, Ф. Лесюр, И. Бодрие). Оливье Мессиаан как выдающийся композитор, теоретик, органист, педагог; связь между французской классикой и современностью в его творчестве. Ассимиляция множественных традиций от грегорианики, элементов фольклора до идей К. Дебюсси, М. Равеля, И.Ф. Стравинского. Органичное преломление взаимоисключающих влияний. Религиозно-пантеистические основы музыкальной поэтики О. Мессиаана. Программность его сочинений, основанная на числовой и цветовой теологической символической. Теория ритма: поиски «аметрической» музыки под влиянием древнегреческой и индуистской ритмики, разработка аддитивных структур, разнообразие полиметрических и полиритмических моделей. «Лады ограниченных транспозиций». Периодизация творчества с кульминацией в завершающем «периоде синтеза». Педагогическая деятельность О. Мессиаана (ученики П. Булез, Я. Ксенакис, К. Штокхаузен). Широкое влияние идей О. Мессиаана на творчество композиторов европейского авангарда первой и второй волны, на искусство постмодернизма.

Тема 30. Музыкальная культура Италии в первой половине 20 века

Кризисные явления в итальянской музыкальной культуре в начале XX века: упадок оперы (Ф. Чилеа, Ф. Альфано), эклектизм инструментальной музыки (Дж. Сгамбатти, Дж. Мартуччи), попытки реставрации жанров оратории, мессы (Л. Перози). Выдвижение группы футуристов, возглавляемой Ф.Т. Маринетти, реакционно-политический характер их деятельности (манифесты 1909, 1918 годов) в союзе с Б. Муссолини. Либеральная оппозиция националистическим идеям со стороны прогрессивной художественной интеллигенции: «рондисты», Б. Кроче и его «контрманифест». Распространение в творческой среде различных форм «духовной эмиграции». С начала 1920-х годов широкое возрождение национальных музыкальных традиций: академические публикации музыкальных шедевров XVI–XVIII веков; изучение грегорианского хора и культовой полифонии; интерес к старинным инструментальным жанрам; исследование итальянского фольклора («Этнофония Романьи» и др.). Утверждение неоклассицизма в качестве главного направления в итальянской музыке 1920-1930-х годов. Лидеры поколения — основатели Национального музыкального общества — О. Респиги, И. Пиццетти, Дж. Малипьеро, А. Казелла, их ориентация на современные достижения европейской музыки. Отказ от крайних форм стилистического новаторства, сплав позднего романтизма и импрессионизма в творчестве Респиги. Лучшие достижения в оркестровых сочинениях декоративного и «ретроспективного» плана: «Пинии Рима», «Фонтаны Рима», «Римские празднества»; Грегорианский концерт, Метаморфозы в XII модусе. Неоклассицизм в творчестве Пиццетти. Поиски истинной выразительности и этических опор в национальном фольклоре и музыкальном наследии прошлого. И. Пиццетти — один из первооткрывателей грегорианики и памятников итальянского искусства XVII–XVIII веков. Основная сфера композиторской активности — оперное творчество; художественная полемика с веризмом. Эстетический и политический консерватизм И. Пиццетти. Д. Малипьеро : неоклассическая ориентация композиторского творчества: многочисленные транскрипции сочинений итальянских мастеров, возрождение доклассических инструментальных жанров, драматургии оперы-seria и buffa. Трагедийность

мироощущения, психологизм, драматизм, элементы иронии и гротеска. А. Казелла — выдающийся представитель новой итальянской музыки — композитор, теоретик, исполнитель, музыкально-общественный деятель. Интернационализм его художественной позиции. Эволюция от увлечения австро-немецким романтизмом, импрессионизмом, к неоклассицизму, освоение доклассических жанровых и структурных моделей. Трактат «Эволюция музыки в свете истории совершенного каданса» как музыкально-теоретический манифест итальянского неоклассицизма.

Тема 31. Пути развития национальных композиторских школ в первой половине XX века.

Формирование черт нового национального музыкального мышления. Новые методы работы с фольклорным материалом в сравнении с романтической практикой XIX века. Открытие архаических или специфически «диалектных» пластов народного музыкального творчества. Преобладающий отход от прямого цитирования напевов к т. наз. «воображаемому фольклору» (термин С. Морё) на основе постижения внутренних закономерностей народной музыки, ее ладовых, ритмических, структурных, тембровых особенностей. Явление неофольклоризма. Синтез национальных локальных компонентов языка с современными композиторскими техниками и стилевыми направлениями.

Обзор. Венгрия. Бела Барток (1881–1945): опера «Замок герцога Синяя Борода» как венгерский вариант символистской музыкальной драмы; сплав национального и интернационального в композиции Концерта для оркестра — кульминации периода «высокого синтеза». Англия. Бенджамин Бриттен (1913–1976): музыкально-философская концепция «Военного реквиема» в контексте английских культурных традиций. Чехия. Леопольд Яначек (1854–1928): проблема чешской музыкальной декламации и метод «речевых попевок» в опере «Катя Кабанова». Богуслав Мартину (1890–1959): претворение моравской песенности в неоклассической композиции «Токката и две канцоны» и в неоимпрессионистском симфоническом триптихе «Фрески Пьеро делла Франческа». Польша. Кароль Шимановский (1882–1937): отражение моделей гуральского фольклора в Симфонии № 4. Испания. Мануэль де Фалья (1876–1946): синтез идей неоклассицизма и традиций испанской музыкальной культуры в театральном представлении «Балаганчик маэстро Педро». Румыния. Джордже Энеску (1881–1955): черты румынского фольклора в музыкальной драме «Эдип»; «румынский импрессионизм» в сюите «Впечатления детства» для скрипки и фортепиано. Финляндия. Ян Сибелиус (1865–1957): Симфония № 7 и особенности национального симфонизма.

Тема 32. Основные явления зарубежного музыкального авангарда.

Крупнейшие центры послевоенного авангардного искусства — Дармштадт, Кельн, Донауэшинген, Париж. Ведущие авторы эпохи — композиторы Германии, Франции, Италии — К. Штокхаузен, Х.В. Хенце, М. Кагель, О. Мессиян, П. Булез, П. Шеффер, А. Пуссер, Л. Ноно, Л. Берноуи; грек Я. Ксенакис, венгр Д. Лигети, поляки В. Лютославский, К. Пендерецкий, американцы Дж. Кейдж, Т. Райли, Ф. Гласс.

Интенсивное освоение новых композиторских идей и технических систем, развитие серийного метода А. Веберна. Сериализм, пуантилизм, сонористика, электронная музыка, алеаторика, музыка по математическим проектам, конкретная музыка, медитативная музыка, минимализм (краткая характеристика направлений и техник, важнейшие представители и произведения). Использование черт неевропейских культур. Новые концепции тембра, ритма, формы, звукового пространства. Первая и вторая волна авангарда; эклектизм в музыке эпохи постмодернизма.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История зарубежной музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями)
- письменные (слуховые контрольные работы, тесты)

Экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, тестов), устный экзаменационный ответ.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля).

Основная литература

1. Герцман, Е. В. Становление истории музыки как науки : монография / Е. В. Герцман. — 1-е. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-5830-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151863>.
2. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 468 с. — ISBN 978-5-8114-2844-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/161543>.
3. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138137>.
4. Липаев, И. В. История музыки : учебное пособие / И. В. Липаев. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5347-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143579>
5. Скрёбков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей: учебное пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. 448 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102524> 19 8

Дополнительная литература

- 1) И. С. Бах и музыкальная практика немецкого барокко // Сб. статей. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2016.
- 2) Гордина Е. Монтеверди. Мантуанские шедевры. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2017
- 3) Дегтярева Н. Модерн и австро-немецкая опера начала XX века: Р. Штраус. Ф. Шреккер. А. Цемлинский: (учебное пособие). СПб.: СПбГК, 2014.
- 4) Дегтярева Н. И. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья : Учебное пособие. — СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2018.
- 5) Кириллина Л. Театральное призвание Георга Фридриха Генделя. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2019.
- 6) Ковнацкая Л. Г. Главные темы: Бриттен, Шостакович и другие. – СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова; Издательский дом "Галина скрипит", 2018.
- 7) Моцарт в пространстве и времени // Сб. статей. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2019.
- 8) Рихард Штраус и его время: сб. статей / Ред.-сост. Н.А. Брагинская. СПб.: Скифия-принт, 2017.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ)

Разработчики – Семенова Юлия Сергеевна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения; Алмазова Танзиля Абдрахмаовна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является овладение студентами широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.

Задачами дисциплины (модуля) является формирование знаний о наиболее значительных фактах истории русской музыки с древнейших времен до начала XX века, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, развитие навыков стилового анализа произведений различных исторических периодов и традиций, формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития русской музыкальной культуры, выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none">– основные этапы исторического развития музыкального искусства;– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;– основные этапы развития европейского музыкального формообразования,– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;– основные принципы связи гармонии и формы;– техники композиции в музыке XX-XXI вв.– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none">– применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;– различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;– рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;– выполнять гармонический анализ музыкального произведения,

	<p>анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;</p> <ul style="list-style-type: none"> – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается с 5 по 7 семестр.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	223	–	5, 6, 7
Самостоятельная работа		65		
Общая трудоемкость		288		

Заочное обучение

Дисциплина изучается с 5 по 8 семестр.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	82	–	5, 6, 7, 8
Самостоятельная работа		206		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I. Русская музыкальная культура X – XVIII вв.

Тема 1. Музыкальная культура Древней Руси (X – XVI вв.).

Своеобразие исторического развития русской музыки, основные хронологические вехи. Вопросы периодизации и внутренние закономерности развития древнерусской музыкальной культуры, относительная запоздалость развития Древней Руси по сравнению со средневековой Западной Европой.

Теория «трансплантации» (Д.С. Лихачев) - проникновение в культуру восточных славян основных форм литургической практики, сложившихся в Византии. Каноничность древнерусского певческого искусства, особенности организации музыкального материала

в древнерусской традиции культового пения. Основные теоретические понятия древнерусского церковно-певческого искусства: попевка, строка, глас.

Древнерусская знаменная нотация. Знаменное пение как «особый вариант восточнохристианского певческого искусства» (Ю.В. Келдыш). Основные типы песнопений знаменной нотации. Осмогласие.

Разновидности распевов – знаменный, кондакарный, путевой, демественный, киевский, болгарский, греческий. Особенности распевов XV — XVI вв. и необходимость более точной их фиксации. Появление певческих азбук, совершенствование системы нотации, пометы.

Тема 2. Русская музыкальная культура XVII века.

Переломное значение XII века как переходного от Средневековья к Новому времени, диалогичность развития культуры в этот период. Параллелизм двух путей развития: контакты с западноевропейской культурой и сохранение древних традиций в общинах старообрядцев. Украинско-белорусское просветительство. Русское барокко, его особенности.

Кризис древнерусского певческого искусства во второй половине XVII в. Увеличение попевок («гипертрофия попевок» — В.М. Бражников), самоизживание гласовой системы попевок. Появление новых распевов, их отличия от предшествующих. Церковно-певческая полемика. Соборное постановление об исправлении церковных книг 1654 г. и деятельность комиссии «дидаascalов». «Азбука Александра Мезенца», введение «признаков».

Ранние формы многоголосия – строчное и демественное. Утверждение многоголосия в русской литургической музыке и зарождение форм авторского музыкального творчества в партесных композициях. Партесный концерт, его характерные особенности. Значение деятельности украинских мастеров – Симеона Пекалицкого и Николая Дилецкого для развития русской музыкальной культуры. Деятельность Василия Титова и современных ему русских мастеров партесного искусства (Калашников, Бавыкин, Редриков).

Внекультовая духовная лирика – «стихи покаянные», канты, псалмы.

Тема 3. Русская музыка XVIII века.

Формирование национальной композиторской школы.

Новые тенденции в развитии русской культуры, утверждение светской идеологии, постепенная европеизация быта русского дворянства. Параллелизм стилевых направлений в русском искусстве: барокко, классицизм, сентиментализм, предромантические тенденции. Становление самостоятельных школ в литературе, живописи, архитектуре, музыке.

Основные хронологические вехи.

Конец XVII – первая треть XVIII века («Петровская эпоха»). Утверждение светского начала, преобладание прикладных жанров в искусстве, новые функции музыки в общественной жизни. Музыка празднеств и церемоний, военная музыка. Ведущие жанры: партесный концерт, панегирический кант, светская лирическая песня «книжного типа».

Середина столетия – правление Анны Иоанновны (1730-1740) и Елизаветы Петровны (1741-1761). Развитие национальных культурных традиций, рост образования и науки, ассимиляция явлений европейского искусства. Иностранцы музыканты на русской придворной службе.

Итальянская и французская опера в России. Рождение русского оперного театра (появление опер-серии, написанных на русские тексты А.П. Сумарокова («Щефал и Прокрис» Ф. Арайи, 1755; «Альцеста» Г. Раупаха, 1758). Формирование национальных исполнительских кадров.

Проникновение форм западноевропейской инструментальной музыки в быт русского дворянства. Гастроли итальянских виртуозов (Д. Верокаи, Л. Мадониса, Д.

Далолью) и начало регулярной концертной жизни в Петербурге. Публикация «Двенадцати симфоний для скрипки и баса» Л. Мадониса в 1738 г. Формирование жанра сольной песни с сопровождением («русская песня»), сборник Г. Теплова «Между делом безделье» (1758).

Правление Екатерины II (1762-1796) – «век Просвещения». Зарождение и расцвет русской комической оперы; зарождение русской инструментальной композиторской музыки; появление классицистского концерта в культовой музыке; появление первых образцов композиторской камерно-вокальной лирики. Императорский двор – музыкальный и театральный центр. Создание Российского театра. Крепостные театры и оркестры.

Русская комическая опера XVIII в. Особенности трактовки жанра, его синтетическая музыкально-драматическая природа. 1780-е гг. – новый этап в становлении жанра. Значение деятельности В.А. Пашкевича и Е.И. Фомина для развития русской комической оперы. Жанровые разновидности комической оперы. Музыкально-театральные спектакли на либретто Екатерины II.

Начало формирования русской камерно-инструментальной музыки в 1780 – 1790 гг. Основные жанры, культивируемые русскими композиторами в этот период. Жанр вариаций в русской музыкальной культуре конца XVIII – начала XIX вв. Клавирная соната в творчестве Д.С. Бортнянского. Произведения для скрипки соло И.Е. Хандошкина. Симфонические жанры в русской музыке на рубеже XVIII—XIX вв. (Э. Ванжура, Д.С. Бортнянский, О. Козловский).

Классицистский хоровой концерт в творчестве Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского.

Жанр «русской песни» как предтеча русского романса XIX века.

Начало фольклористской деятельности, первые сборники народных песен.

Раздел II. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.

Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века.

Особенности культурного развития России в первые десятилетия XIX в. Музыкальная жизнь и музыкальные общества: университеты, пансионы, лицеи, литературно-художественные кружки и салоны. Деятельность Михаила и Матвея Виельгорских. Исполнительское и композиторское творчество А.Ф. Львова. Музыкально-публицистическая деятельность В.Ф. Одоевского. Развитие музыкально-критической мысли и музыкально-исторической науки (Н. Мельгунов, Б. Боткин, А. Улыбышев, А. Серов, В. Стасов).

Музыкальный театр в России первой четверти XIX в.: опера, балет, мелодрама, «трагедия на музыке», дивертисмент, водевиль. Интенсивное развитие русского драматического театра, большая роль музыки в нем. Основные разновидности оперы: историко-героическая и волшебнo-фантастическая.

Творчество С.И. Давыдова. «Леста, днепровская русалка» и проникновение романтической образности в русский музыкальный театр.

Оперное творчество А.Н. Верстовского. «Аскольдова могила». Водевиль в творчестве Верстовского.

Русский классический романс XIX века. Жанр «русской песни» в поэзии (П.М. Карабанов, Ю.А. Нелединский-Мелецкий, Н.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин, А.Ф. Мерзляков, А.А. Дельвиг, Н.Г. Цыганов, А.В. Кольцов) и музыке (А.Н. Верстовский, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев, М.И. Глинка). Преломление жанра «русской песни» в творчестве композиторов XIX в. Жанры элегии и баллады в русской музыке и поэзии начала XIX в. Камерно-вокальные жанры первой половины XIX в. и лирика Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Жизнь и деятельность А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева, А.А. Алябьева.

Зарождение и развитие жанров инструментальной музыки в России: фортепианной (творчество А.Л. Гурилева, И.И. Геништы, И.К. Черлицкого, И.Ф. Ласковского), камерно-инструментальной (Алябьев), симфонической (Алябьев, Козловский).

Тема 5. М.И. Глинка.

Глинка как явление мировой музыкальной культуры. Органичный синтез общеевропейского и национально-характерного, преломление принципов классицизма и романтизма. Глинка и отечественная глинка. Проблема создания национального стиля и языка русской классической музыки.

Жизненный путь, жанровое многообразие творчества М.И. Глинки.

Оперное творчество. Особый тип оперного симфонизма: взаимодействие обобщения и сквозного развития, индивидуализация тематизма. Новаторство музыкальной драматургии «Жизни за царя». Своеобразие трактовки характерных черт «оперы спасения», отказ от традиционных оперных амплуа.

«Руслан и Людмила» и традиции русской «волшебной оперы» («Князь невидимка», «Илья-богатырь» К. Кавоса). Новый образец эпического жанра. Своеобразие драматургии «Руслана»: взаимодействие эпоса, сказки и мифа; метод контрастного сопоставления; концепция «двоемирия».

Инструментальное творчество Глинки. Освоение традиций классического и романтического симфонизма, первые опыты создания симфонических произведений на народной основе, начало традиции симфонизации бытового танца («Вальс-фантазия»), новый тип национально-жанрового симфонизма («Испанские увертюры», «Камаринская»).

Камерно-вокальное творчество Глинки.

Тема 6. А.С. Даргомыжский.

Жизненный и творческий путь, восприятие композитором новых направлений в литературе и искусстве России 40-50 годов XIX века, взаимопроникновение реализма и романтизма.

Новаторство в сфере вокальной музыки: расширение содержательной и жанровой сфер, создание особого типа ариозно-декламационной мелодики.

Романтическая оперная эстетика и традиции «большой французской оперы» в «Эсмеральде». «Русалка» и новый тип лирико-психологической оперы в русской музыке XIX в. Своеобразие драматургии. Разнообразие интонационно-стилевых истоков. Новаторский тип речитатива. Новаторские черты в трактовке оперных форм. «Каменный гость» и его значение для дальнейшего развития русской оперной классики. Камерный жанр, новые принципы драматургии и формы, новизна вокального стиля.

Продолжение глинкинских традиций в инструментальном («Украинский казачок», «Баба-Яга», «Чухонская фантазия») и кантатно-ораториальном творчестве (опера-кантата «Торжество Вакха»).

Раздел III. Русская музыкальная культура второй половины XIX – начала XX вв.

Тема 7. Музыкальная культура России 60-80 гг. XIX века.

Общеисторическое развитие; взаимодействие революционно-демократической, славянофильской и почвеннической идеологии; актуальные социальные проблемы; психологический реализм русского искусства.

Просветительство. Изменение положения художника в обществе. Образование РМО и становление концертных организаций нового типа. Музыкальные общества в России XIX в. Формирование нового типа публики. Становление музыкального образования в России. Деятельность А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов. А.Н. Серов: оперное творчество и музыкально-критическая деятельность. Новая русская школа (деятельность Балакирева). Критическая деятельность В.В. Стасова и ее значение для формирования эстетики кучкизма. «Московская школа» (Чайковский).

Проблематика музыкального искусства; расширение жанровых и интонационно-стилевых основ. «Литературоцентризм» (Ю. Келдыш) творчества композиторов, определяющее значение жанра оперы.

Своеобразие национальной оперной школы – многообразие тем и сюжетов (историческая, лирическая, комическая опера, песенная бытовая драма, опера на библейские сюжеты); различное решение проблем оперной драматургии.

Симфоническая музыка: линия жанрового симфонизма (традиции Глинки, опора на песенный и танцевальный фольклор, разработка инонационального фольклора), проблема программности (картинность как принцип русского симфонизма), претворение принципов европейского романтического симфонизма, оригинальные симфонические концепции. Развитие жанра симфонии.

Тема 8. М.А. Балакирев.

Балакирев – создатель Новой русской школы. Историческое значение музыкально-общественной, фольклористской деятельности; формирование эстетических установок кучкизма; жизненный путь.

Народная песня в творчестве Балакирева, новые принципы обработки фольклорного материала. Разнообразное преломление образов Востока.

Симфоническая музыка. Глинкинские традиции и романтическая поэмность; особенности программности у Балакирева. Выработка принципов эпического и лирико-драматического симфонизма.

Фортепианное творчество композитора и роль Балакирева в развитии отечественного пианизма.

Камерно-вокальная музыка Балакирева.

Тема 9. М.П. Мусоргский.

Мусоргский в отечественной историографии. Музыкально-эстетические воззрения композитора. Тема народа как основная проблема творчества.

Новизна музыкального языка Мусоргского.

Оперная драматургия. Ранние музыкально-сценические опыты («Эдип», «Саламбо»). «Женитьба» – путь к советской камерной опере. «Борис Годунов»: история создания, редакции, Мусоргский и Пушкин, особенности музыкальной драматургии оперы, трактовка оперных форм. «Хованщина»: история создания, идейная концепция, многоплановость жанровой основы, новизна драматургии и вокального стиля. «Сорочинская ярмарка»: трактовка комического, жанровые истоки, роль лирического начала, претворение песенной украинской мелодики, редакции оперы.

Камерно-вокальное творчество Мусоргского. Расширение образного диапазона, соотношение музыки и слова, структурное разнообразие вокальных форм, новаторская сущность песенных циклов 1870-х годов («Без солнца» и «Песни и пляски смерти»).

Инструментальные и хоровые сочинения.

Роль Мусоргского в развитии отечественной и зарубежной музыки XX века.

Тема 10. А.П. Бородин.

Жизненный и творческий путь, своеобразие личности А.П. Бородина - ученого и композитора. Черты стиля: «глинкианское» начало, традиции западноевропейского классицизма (тематическое развитие и формообразование) и романтизма (гармония, фактура, оркестровка), народно-песенные и культовые истоки музыкального языка, эпический тип мышления.

Оперное творчество. Замыслы 1860-70-х годов. Опера-фарс «Богатыри». «Князь Игорь»: история создания, идейно-художественная концепция, особенности драматургии, преломление традиций «Руслана и Людмилы» Глинки в трактовке оперных форм.

Симфоническая музыка композитора. Особенности «эпического» симфонизма: специфическая образность, неконфликтный тип драматургии, особые приемы музыкально-тематического развития, классичность структуры цикла.

Камерно-инструментальное творчество, роль квартетов Бородина в становлении русской камерно-инструментальной музыки.

Камерно-вокальные сочинения композитора, новизна формы и музыкального языка.

Историческое значение наследия Бородина.

Тема 11. Творчество Н.А. Римского-Корсакова в 1860-1870-е годы.

Римский-Корсаков как выдающееся явление русской музыкальной классики. Широкий диапазон музыкальной деятельности и ее историческое значение. Проблематика творчества. Эстетические воззрения Римского-Корсакова. Периодизация творчества Римского-Корсакова. Эволюция стиля. 1860-е годы как период творческого формирования.

Симфонические произведения 1860-1870 гг. Жанровое разнообразие, стилистически опережающая роль по отношению к оперному творчеству. «Антар»: творческая вершина, жанровая многозначность, новизна оркестровки и гармонического мышления.

Оперное творчество. Особенности восприятия эстетики кучкизма, собственные взгляды на проблему русской исторической оперы, эволюция принципов оперной эстетики от «Псковитянки» к «Снегурочке».

Формирование ключевых философско-эстетических идей в «Майской ночи» и «Снегурочке»; сочетание нескольких стилистических пластов в сказочно-эпическом жанре – лирического, фантастического, обрядового, комического. Новаторство работы с фольклорным материалом. Становление лейтмотивной системы, приемов симфонизации оперы. «Снегурочка» как итог формирования оперного стиля.

Тема 12. П.И. Чайковский.

Роль Чайковского в истории русской и мировой музыкальной культуры. Универсализм творческого гения композитора, многогранность отражения общественно-социальных и нравственных проблем эпохи. Педагогическая деятельность Чайковского. Чайковский и кучкисты. Лиризм как определяющая черта художественного мышления. Особенности стиля композитора. Творческий путь, периодизация, эволюция.

Симфоническое творчество Чайковского. Особенности трактовки жанра симфонии. Новаторские черты симфонизма. Основные жанры симфонических произведений композитора. Соотношение программной и непрограммной инструментальной музыки. Взаимодействие симфонии и оперы. Разнообразие типов симфонии у Чайковского. Рубежное значение Четвертой симфонии. Пятая и Шестая симфонии как вершины в развитии жанра «инструментальной драмы». Преломление традиций Чайковского в русской и советской музыке XX в. Программный симфонизм. Оркестровые сюиты. Инструментальные концерты.

Оперное творчество. Принципы оперной эстетики. Отношение к явлениям отечественного и зарубежного музыкального театра. Жанрово-драматургическое многообразие оперного наследия, эволюция. Новаторство «Евгения Онегина». Обращение к историческим сюжетам в «Орлеанской девице», «Мазепе», «Чародейке». «Пиковая дама» – вершина оперного творчества Чайковского: идейная концепция, особенности драматургии, симфонизм.

Новаторский характер балетов Чайковского. Преломление традиций Чайковского в балете XX в.

Камерная музыка Чайковского. Особенности трактовки камерно-инструментальных жанров композитором и некоторые особенности музыкальной культуры России конца XIX — начала XX вв.

Романсы.

Раздел IV. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.

Тема 13. Русская музыка на рубеже XIX - XX вв.

Рубеж XIX-XX веков – новый период в истории русской музыкальной культуры. Интенсивное развитие художественной жизни, деятельность представителей разных творческих поколений, школ. Особенности взаимодействия «кучкистов» и «консерваторцев» на рубеже веков. Возникновение новых творческих союзов.

«Беляевский кружок» и его преемственность с деятельностью композиторов «Могучей кучки». Деятельность Балакирева на рубеже XIX-XX вв.

Некоторые особенности развития русской музыки в последней четверти XIX в. – становление плеяды русских композиторов А.К. Глазунова, С.И. Танеева, А.С. Аренского, Вас. С. Калинникова, М.М. Ипполитова-Иванова, А.Т. Гречанинова, С.М. Ляпунова.

Изменения в жанровой системе: увеличение удельного веса инструментальных сочинений (симфонических, камерно-ансамблевых, фортепианных). Проявление черт «академизма» в творчестве Глазунова, Аренского, Ляпунова.

Усиление романтических, неоклассицистских, символистских тенденций на рубеже 90-900-х годов, акцентирование философско-этических вопросов. Символизм, «Мир искусства», «Вечера современной музыки».

Русская музыка начала XX в. Формирование и достижение творческой зрелости А.Н. Скрябиным, С.В. Рахманиновым, Н.К. Метнером. Оценка деятельности этих композиторов современниками и борьба различных направлений в русском искусстве начала века.

1910-е годы – антиромантические и антисимволистские настроения, «русский период» в творческой эволюции И.Ф. Стравинского, творчество молодого Прокофьева.

Расцвет русской исполнительской школы в конце XIX – начале XX вв. Деятельность Ф.И. Шаляпина, А.В. Неждановой, Л.В. Собинова, Л.С. Ауэра, С.В. Рахманинова. Концертная и музыкально-театральная жизнь.

Русская музыкальная культура за рубежом. Всемирные выставки в Париже, «Русские сезоны» С. Дягилева.

Некоторые тенденции развития русской духовной музыки на рубеже веков, возрастание роли церковно-певческого искусства, деятельность А.Д. Кастальского.

Тема 14. Творчество Н.А. Римского-Корсакова 1890-1900-х гг.

Эволюция оперного стиля от «Млады» к «Садко»; формирование нового типа фантастической оперы с усилением эпического элемента; развитие театрально-зрелищного начала; влияние вагнеровской оперной эстетики.

Обращение к лирико-психологическому жанру: «Моцарт и Сальери» - традиции «Каменного гостя» Даргомыжского; «Царская невеста» - «глинкианство», близость к Чайковскому.

Трактовка жанра сказочной оперы в поздних произведениях: влияние модерна, «условный театр», иносказательность, традиции народного театра, элементы сатиры.

Возрастание степени симфонизации опер, развитое лейттематическое развитие, достижения в оркестровке и тембровой драматургии, новизна ладогармонического стиля.

«Золотой петушок» – итог оперного творчества, обобщение традиций и направленность в будущее.

«Китеж»: отражение нравственно-философских исканий рубежа веков, христианские аспекты легенды, жанрово-драматургическое своеобразие, влияние древнерусской литературы, особенности мелодико-интонационной сферы, принципы оперного симфонизма.

Симфоническая музыка. Развитие разных линий национально-жанрового симфонизма («Испанское каприччио», «Светлый праздник», «Шехеразада»). Оригинальность композиционно-драматургических и интонационных решений.

Тема 15. А.К. Глазунов.

Глазунов как завершитель традиций отечественной музыкальной классики. Тесная связь с традициями кучкистов, московской школы и европейской музыкальной культуры. Эстетические принципы творчества. Периодизация творчества, композиторская и музыкально-общественная деятельность.

Симфоническое творчество. Ведущая роль жанра симфонии, создание новых типов симфонизма. Формирование стиля в ранних симфонических и камерно-инструментальных произведениях. Утверждение характерных стилевых особенностей в Пятой и Шестой

симфониях. Возрастание конструктивно-логического начала в творчестве начала 1900-х годов. Восьмая симфония – вершина творческого наследия. Оркестр Глазунова.

Камерно-инструментальная музыка. Интеллектуализация этой жанровой сферы, связь с симфоническим стилем, роль в развитии камерного ансамбля на рубеже веков.

Балеты Глазунова и музыка к драматическим спектаклям в контексте развития музыкально-театральных жанров и в русле новых тенденций начала XX века.

Тема 16. А.К. Лядов.

Лядов как своеобразный художник рубежа XIX-XX веков, представитель петербургской композиторской школы. Соединение в творчестве традиционализма и интереса к новым художественным веяниям.

Миниатюра как основа композиторского творчества Лядова, соответствующая его типу художественного мышления. Отточенность мастерства, стремление к совершенству деталей. Значение национального фольклора в формировании особенностей стиля, как самостоятельной области творчества.

Симфоническое творчество. Развитие традиций русского программного симфонизма; импрессионистские черты в гармонии и оркестровке; символистские идеи в последних сочинениях.

Фортепианное творчество. Сочетание влияния западноевропейского романтического искусства и отечественной традиции.

Тема 17. С.И. Танеев.

Танеев – тип художника-ученого. Историческое значение его творчества, роль в развитии профессионального музыкального образования и просветительства.

Многостилевой контекст творчества Танеева; полифония как основа художественной концепции; особенности творческого метода.

Жанровая палитра творчества; приоритет инструментальной музыки и инструментальной логики мышления; трактовка сонатного цикла; монотематизм и полифония как основа единства композиции.

Симфоническое творчество. Четвертая симфония как образец симфонического стиля Танеева, синтез классических и романтических традиций.

Камерно-инструментальная музыка. Симфонизация камерных жанров, особая роль сонатной формы, сквозное тематическое развитие, драматургическая роль медленных частей.

Кантатно-хоровое творчество. Создание жанрового типа лирико-философской кантаты. Разнообразие истоков тематизма, воплощение идеи «русской полифонии».

Опера-трилогия «Орестея» и ее место в русском музыкальном театре XIX века.

Новаторская трактовка камерно-вокального жанра.

Тема 18. С.В. Рахманинов.

Рахманинов и русская музыкальная культура XX в. Многогранность творческой личности Рахманинова. Особенности формирования композитора. Черты стиля.

Пианизм Рахманинова и стилистика его фортепианного творчества. Жанр фортепианного концерта в творчестве композитора: симфонизация драматургии и тематического развития. Сочинения малых форм: широта жанровой палитры, специфика программности и музыкального языка.

Оперное творчество композитора и пути развития оперного жанра в XX веке.

Симфоническое творчество Рахманинова как результат органичного сплава традиций Чайковского и новых тенденций, характерных для инструментальной музыки рубежа XIX-XX вв.

Вокально-симфонические и хоровые произведения: обновление содержания, жанровой специфики, композиционных решений и средств выразительности.

Камерно-вокальное творчество Рахманинова: индивидуальный стиль и традиции русской камерно-вокальной лирики XIX в.

Тема 19. А.Н. Скрябин.

Своеобразие творческой личности Скрябина, новаторство художественных исканий. Философско-эстетические воззрения. Концепция Мистерии, идея синтеза искусств. Стилиевая и жанровая эволюция от романтизма к импрессионизму и символизму.

Фортепианное творчество. Пианизм Скрябина. Особенности стилистики ранних сочинений. Преломление традиций фортепианной музыки XIX в. в сочинениях 1890-х годов. Основные жанры; создание жанра фортепианной поэмы. Сонаты Скрябина. Новаторство фортепианного стиля.

Симфоническое творчество. Особенности стиля симфонических произведений Скрябина первого периода творчества. Преломление традиций романтического поэмого симфонизма. Попыты Скрябина в области синтеза различных искусств и выход за рамки позднеромантической эстетики в сочинениях позднего периода творчества. Воплощений музыкально-философского замысла в свободно трактованной сонатной форме. Новое понимание лада и тональности в поздних сочинениях композитора.

Скрябин и музыка XX в.

Тема 20. И.Ф. Стравинский. Творчество «русского» периода.

Периодизация творчества. Основополагающее значение «русского» периода в формировании универсализма музыки Стравинского. Влияние художественной атмосферы рубежа веков: творчество позднего Римского-Корсакова, французский импрессионизм, «Мир искусства», «Вечера современной музыки».

Эволюция от ранних сочинений к «русским балетам». «Русские сезоны» С. Дягилева. «Жар-птица»: ассимиляция различных воздействий, импрессионистичность партитуры, новизна оркестровки. «Петрушка»: новизна идейно-художественной концепции, индивидуальный подход к фольклорному материалу, гротеск, развитие оркестрового мышления. «Весна священная»: значение в искусстве XX века, стилистические открытия. Оригинальные замыслы «микстовых» сочинений, основанных на фольклорной поэтике.

Тема 21. Основные тенденции развития отечественной музыкальной культуры в 1910 – 20-е годы.

Предпосылки обновления русского искусства в начале XX века. Художественный авангард 1910-х годов.

1917 год – важный рубеж в политической истории страны, мира и художественной жизни России. Преемственность с искусством предреволюционного этапа. Принципы культурной политики советского государства, направления деятельности в области музыкального искусства. Развитие жанров. Концертная жизнь, исполнительство, музыкальное образование.

Общественно-политическая ситуация, проблемы и противоречия. Первая волна репрессий («философский пароход»). Судьбы художественного авангарда. Творческие объединения 20-х годов, их установки и направления деятельности. Развитие музыкальных жанров. Театральная, концертная жизнь, образование. Советская музыка в контексте развития европейской музыки 20-х годов. Перелом в развитии художественной культуры в конце 20-х годов.

Тема 22. Музыкальная культура 1930-х годов

Политическая и культурная ситуация в стране. Диктатура государства в области художественной культуры, жесткая регламентация творчества, установление утилитарного взгляда на искусство. Спад авангардных исканий. Стилиевая унификация, связанная с провозглашением метода соц. реализма (несостоятельность термина, противоречие между теорией и практикой). Достижения – вопреки идейно-эстетическим установкам времени. Тенденции развития и судьбы музыкальных жанров. Особое место и роль массовой песни в системе жанров.

Национальные композиторские школы, успехи и проблемы (поспешность в насаждении жанров и форм европейского профессионализма).

Исполнительство, музыкальная жизнь, образование. Творческие дискуссии 30-х годов. Советская музыка за рубежом.

Попытки грубого администрирования в области музыкального искусства («Сумбур вместо музыки», «Балетная фальшь»).

Тема 23. Инструментальные жанры в 1920 – 30-е годы.

Симфоническая музыка как одна из приоритетных областей отечественного музыкального искусства, область крупных достижений. Богатство и многообразие путей развития в 20-е годы. Стилиевой плюрализм, обновление жанров, преодоление традиционных структур, разнообразие типологических решений, новый интонационный строй..

«Ангажированный» симфонизм 30-х годов, его особенности (программность как знак идеологической лояльности, песенный симфонизм и т. д.). Дискуссии 30-х годов.

Достижения в области симфонического и концертного жанров в 1920 – 30-е г.г. (1, 4 симфонии Д. Шостаковича; 6, 21 симфонии Н. Мясковского, 3 симфония Прокофьева).

Резко возросшая роль камерной музыки в XX веке. Сложность развития данной области в 1910 – 1920-е годы (теория «отмирания» камерных жанров, как бы контрастирующих общей устремленности искусства 20-х годов к массовости и масштабности; художественная практика как опровержение этой теории). Контраст стилей, жанров, форм, интенсивное экспериментирование.

Стабилизация стиля камерной музыки 30-х годов, возврат к традициям, тенденция песенности, опыты симфонизации камерного жанра (сочинения А. Мосолова, Н. Рославца, Д. Шостаковича, С. Прокофьева).

Раздел I. Отечественная музыкальная культура 20-50-х годов XX века

Тема 1. Пути развития музыкально-театральных жанров в 1920 – 30-е годы..

Предпосылки и пути реформации оперного и балетного театра в 1920-е годы. Влияние драматического театра (театральной эстетики) 20-х годов. Поиск синтетического театра нового времени. Пестрота и противоречивость исканий. Полемика вокруг достижений советского музыкального театра 20-х годов («Нос» Д. Шостаковича, «Любовь к трем апельсинам», «Игрок» С. Прокофьева).

Направления в развитии советской оперы и балета 30-х годов (песенная и ариозно-декламационная опера). Оперы и балеты Д. Шостаковича, С. Прокофьева, И. Держинского.

Тема 2. Вокальные жанры в 1920 – 30-е годы.

Хоровая музыка. Массовая песня: особый (неадекватный) статус жанра в системе академических жанров в советской музыке; стилевые тенденции (песенное творчество А. Давиденко, В. Захарова, И. Дунаевского, М. Блантера).

Камерно-вокальные жанры. Пестрота и разнообразие исканий в 20-е годы, продолжение предреволюционных традиций и новые тенденции (публицистическая лирика, музыкальная сатира; «Четыре газетных объявления» А. Мосолова).

Песенные тенденции в камерно-вокальной лирике 30-х годов (Свиридов). Кантатно-ораториальные жанры. Поиски и эксперименты 20 – 30-х годов.

Тема 3. Музыкальная культура военных и послевоенных лет (1940 – 1950-е г.г.).

Место и судьбы искусства в годы войны, сближение с современностью. Развитие и обновление жанров (симфония, камерная музыка), расширение эстетико-стилевого диапазона. Развитие национальных музыкальных культур в условиях военного времени. Музыкальные жанры, исполнительство, образование.

Неоднородность послевоенного этапа, характеристика каждого из субэтапов. Постановления ЦК ВКП(б) 1946 – 1948 гг. по вопросам искусства и их влияние на судьбы художественной культуры. Постановление «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели», его влияние на музыкальный процесс. Развитие жанров, стилевые тенденции. Исполнительство, музыкальная жизнь, образование. Проблемы и противоречия периода

(тираническая диктатура в гуманитарной области, система жесткой административной опеки и догматических ограничений, эстетическое сужение и ограничение творчества). Музыка в контексте отечественного искусства в целом.

Тема 4. Развитие инструментальных жанров в 1940 – 50-е годы.

Статус симфонической и камерной музыки, стилевые тенденции, художественные открытия 40-х годов. Судьбы инструментальных жанров в послевоенный период, стилевые тенденции (8, 10 симфонии, Трио, Первый скрипичный концерт Д. Шостаковича; 5 симфония, 6, 7 фортепианные сонаты С. Прокофьева).

Тема 5. Пути развития музыкально-театральных и вокальных жанров в 1940 – 50-е годы.

Сложности и проблемы военного времени. Актуализация традиций в практике послевоенного периода, стилевые тенденции. Песенность – специфический атрибут театральных жанров в советский период, развитие музыкально-театральных жанров в национальных республиках. («Война и мир» С. Прокофьева).

Достижения, открытия (и издержки) в сфере массовой песни. Публицистичность камерной музыки. Преобладание традиций в интерпретации хоровой музыки и кантатно-ораториальных жанров. Новаторские тенденции (творчество Д. Шостаковича, Г. Свиридова).

Тема 6. Симфонизм Н. Мясковского.

Место Н. Мясковского в истории отечественной музыкальной культуры. Обзор творчества, эволюция, стиль, традиции. Традиции Мясковского в музыке XX века. Мясковский – педагог, публицист, музыкально-общественный деятель.

Предпосылки и специфические черты *симфонического творчества* композитора. Эволюция, типология жанра симфонии, композиционных моделей, форм; тематизм и его развитие. Особенности интерпретации циклической композиции, интонационное единство цикла; оркестровка; традиции и новаторство.

Тема 7. Творчество С. Прокофьева.

Прокофьев и эпоха. Обзор творчества. Особенности эволюции. Новаторские черты стиля. Традиции. Музыкознание о Прокофьеве.

Музыкальный театр Прокофьева. Театральная специфика дарования композитора. Место данной жанровой области в творчестве композитора и его вклад в музыку XX века.

Опера Особенности интерпретации жанра. Обзор сюжетов и литературных источников. Принципы оперной эстетики композитора («Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Дуэнья»).

Балетное творчество. Обзор сюжетов и источников. Эволюция. Традиции и новаторство в балетном жанре («Блудный сын»).

Инструментальные жанры в творчестве Прокофьева.
Симфоническое творчество. Место симфонии в творчестве композитора, особенности интерпретации жанра, трактовка цикла, форм; особенности тематизма и его развития (политематизм). Оркестр Прокофьева. Новаторство и традиции («Скифская сюита», 3 симфония).

Фортепианное творчество. Фортепианная музыка композитора в контексте музыки XX века. Обзор творчества, эволюция. Интерпретация жанров (концерт, соната, цикл миниатюр, пьесы). Традиции и новаторство. Пианизм Прокофьева; Прокофьев-пианист. («концерт, 6 соната»).

Раздел II. Отечественная музыкальная культура конца 1950 – 1990-х годов.

Тема 8. Основные тенденции развития отечественной музыкальной культуры в конце 1950-х – 90-е г. г.

В конце 1950-х г.г. формируются тенденции, актуальные на протяжении ряда последующих десятилетий. Выдвижение новых художественных явлений – следствие изменений, произошедших в общественно-политической и культурной жизни страны. Сложность и противоречивость периода, наряду с формированием качественно новых

явлений, сохранение черт, присущих советскому искусству в целом. Неоднородность этапа, наличие в нем внутренних границ, субэтапов, отличающихся своими особенностями.

Многообразие и пестрота поисков в искусстве 1960-х г.г., вызывающие ассоциации с периодом 1920-х г.г., значительная роль театра и поэзии в духовной жизни страны. Выдвижение нового композиторского поколения, определяющего облик отечественной музыки второй половины XX века (В. Гаврилин, С. Губайдулина, Э. Денисов, Г. Канчели, А. Петров, А. Пярт, С. Слонимский, А. Тертерян, Б. Тищенко, В. Тормис, А. Шнитке, Р. Щедрин, А. Эшпай и др.). Огромное влияние д. Шостаковича на творчество современников, продолжение новаторских исканий композитора. Новые композиторские имена в 1970 – 90-е г.г.

Радикальное обновление образности, стиля, драматургических принципов, жанров, традиций, как реакция на единообразие и стандарт, доминировавших в искусстве 30 – 50-х г.г., поляризация художественных устремлений.

Расширение контактов музыки с литературой.

Многообразие *стилевых* исканий (неофольклоризм, неоклассицизм, неоромантизм, неоимпрессионизм). Изучение и освоение новейших музыкальных стилей и техник письма (алеаторика, додекафония, серийность, коллаж, пуантилизм, сонористика). Полистилистика.

Переосмысление классических *жанров* на базе взаимодействия жанров и видов искусств; усиление контактов академических жанров с бытовой музыкой (С. Слонимский, А. Шнитке, Р. Щедрин, А. Эшпай и др.). Появление новых жанров (поэтория, драматория); либрожанр.

Отсутствие унификации, тенденция к предельной индивидуализации авторских решений.

Укрепление и интенсивное развитие *национальных композиторских школ*, рост их уровня и удельного веса в творчестве и исполнительстве; освоение ими новаторского опыта и традиций музыки XX века (А. Берга, Б. Бартока, И. Стравинского, С. Прокофьева, П. Хиндемита, Д. Шостаковича).

Насыщенность и многообразие *музыкальной жизни*. Создание новых творческих коллективов, широкая пропаганда старинной и современной музыки. Коренной перелом в пропаганде зарубежной музыки, приезд в СССР и исполнение сочинений Б. Бриттена, П. Булеза, Я. Ксенакиса, З. Кодая, А. Копланда, Д. Лигети, К. Орфа, К. Пендерецкого, К.-Х. Штокхаузена и др. Расцвет *камерного исполнительства*. Качественно новый этап в развитии музыкознания.

Проблемы и противоречия периода.

Три субэтапа: первый – конец 50-х – 60-х г.г., второй – 70 – 80-е г.г., третий – конец 80-х – 90-е г.г., их отличительные особенности.

Тема 9. Инструментальные жанры в конце 1950-х – 90-е г.г.

Большой подъем в области инструментальной музыки после спада 1940-50-х г.г. Постоянное внимание к ней композиторов разных поколений. Инструментальные жанры – средоточие значительных достижений.

Симфоническая музыка. Постепенное изменение баланса жанров: смещение интересов от жанров программной симфонической музыки (поэма, сюита, увертюра, рапсодия) к жанрам непрограммной музыки; симфония и концерт – ведущие жанры второй половины XX века. Многообразие их типологических (вокальная симфония, симфония-месса, симфония-поэма, камерная симфония, концерт-симфония, камерный концерт, концерт для оркестра и др.) и композиционных решений. Разнообразие решений жанра в творчестве одного композитора (Тищенко, Шнитке, Щедрин).

Камерная музыка. Необычайный подъем, естественный в период стилового обновления и освоения новых техник письма. Условная дифференциация на две группы: сочинения для нормативных и ненормативных составов (сам состав не есть гарантия

новизны или традиционности). Характерные особенности: близость к симфонизму, монологичность, медитативность, возрастание роли принципов концертирования (сочинения Э. Денисове, Б. Тищенко, Б. Чайковского, Г. Уствольской, А. Шнитке, Д. Шостаковича, Р. Щедрина). Поздние сочинения Д. Шостаковича – эталон новейшего стиля камерной музыки.

Новый этап в развитии фортепианной музыки. Освоение новых возможностей рояля в 70 – 80-е г.г.: использование его в препарированном виде, а также как многотембрового (ударного, струнно-щипкового) инструмента. Вклад композиторов-пианистов – С. Слонимского, Б. Тищенко, Р. Щедрина.

Обновление принципов мышления в инструментальной музыке. Новый тематизм: конструктивная значимость отдельного интонационного оборота, интервала, звука (микротематизм). Активизация несонатных принципов развития: вариантно-вариационного, циклического, рондо. Особая роль полифонии в изложении и развитии материала, возрастание роли фактуры, тембра, динамики, метроритма в музыкальной ткани. Изменение оркестрового баланса (возросшая роль духовых, ударных инструментов), усиление роли отдельного тембра, персонификация тембров, освоение новых приемов инструментальной виртуозности.

Тема 10. Музыкально-театральные жанры в конце 1950-х – 90-е г.г.

Взрыв исканий как неизбежная реакция на их унификацию оперного и балетного жанров в музыкальном искусстве 40 – 50-х г.г.

Опера. Расширение круга литературных источников жанра (произведения Ч. Айтматова, М. Булгакова, Б. Васильева, Н. Гоголя, Ч. Диккенса, Ф. Достоевского, С. Есенина, В. Маяковского, Л. Толстого, А. Чехова и др.). Многообразие типологических решений (опера-оратория, опера-балет, камерная опера, моноопера и др.), использование ресурсов не только смежных жанров, но и видов искусств (драматического театра, кинематографа, изобразительного искусства), новые формы функционирования жанра (телеопера, радиоопера). Сохранение песенности как стилевой основы советской оперы, более динамичные формы ее претворения, широкое проникновение фольклорных интонаций в оперу («Виринея», «Мертвые души»), возрастание роли музыкальной декламации, речевого интонирования в камерной опере и моноопере. Широта и многообразие стилевых истоков: фольклор, культовая музыка, западноевропейская классика, современная эстрадная музыка. Полистилистика как средство выражения конфликта («Мертвые души», «Петр Первый»). Новые стилевые разновидности оперного жанра: зонг-опера («Орфей и Эвридика» А. Журбина), рок-опера («Крик-кукушки» Р. Калимуллина).

Балет. Обогащение музыкального содержания, форм, структуры балета. Деятельность выдающихся балетмейстеров (В. Василев, О. Виноградов, Ю. Григорович, П. Гусев, Н. Касаткина, Л. Якобсон) как мощный стимул творчества композиторов. Расширение круга литературных (и иных) источников жанра (А. Арбузов, Р. Гамзатов, Н. Гоголь, П. Ершов, А. Мюссе, Л. Тостой, А. Чехов, В. Шекспир), древние литературные памятники («Слово о полку Игореве»), библейские, мифологические сюжеты. Различные типологические решения (балет-оратория, опера-балет, кантата-балет, вокально-хореографическая симфония. Жанровое многообразие: комедия, эпос, народная и лирико-психологическая драма, трагедия, сатира; доминирующая роль балета-драмы, трагедии («Анна Каренин», «Чайка» Р. Щедрина, «Ярославна» Б. Тищенко). Межжанровые контакты как путь расширения художественных возможностей балета: введение вокального начала (сочинения С. Слонимского, Б. Тищенко), все большая значимость симфонических принципов в драматургии, балетная партитура как разновидность симфонической партитуры.

Интонационное обновление балетной партитуры: опора на фольклор, стилизация античной и классической музыки; использование современных техник письма. Полистилистика как средство воплощения конфликта в балетах А. Петрова, С.

Слонимского, Р. Щедрина. Расширение и обогащение хореографических средств, включение спортивных элементов, акробатики, современного бытового танца, танца модерн, танцевального фольклора народов мира. Деформация классической хореографии в целях создания эффекта гротеска, пародирования в комедийно-сатирических жанрах («Сотворение мира» А. Петрова и др.).

Рождение балета малых форм, популярность жанра хореографической миниатюры, в том числе поставленной на симфоническую музыку, не рассчитанную на хореографическое прочтение. «Короткометражные» балеты и балетные миниатюры – своеобразная экспериментальная лаборатория по созданию нового музыкально-хореографического направления. Деятельность камерных балетных трупп «Московский классический балет», «Ленинградские хореографические миниатюры» и др..

Тема 11. Вокальные жанры в конце 1950-х – 90-е г.г.

Качественно новый уровень развития всех областей вокальной музыки. Обновление, трансформация жанровых, композиционных моделей, изменение соотношения музыкального и поэтического начал. Существенные стилевые сдвиги.

Песня. Необычайный количественный рост, многообразие проникновения их в массовый быт (кино, телевидение, радио, фестивали, конкурсы, концерты). Расширение круга композиторов-песенников (А. Бабаджанян, В. Баснер, А. Пахмутова, А. Петров, М. Таривердиев, Д. Тухманов, А. Эшпай), повышение литературного уровня песен (А. Ахматова, А. Вознесенский, Р. Гамзатов, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, Р. Рождественский, М. Цветаева). Неоднородность песенного движения: массовая, эстрадная, авторская песня. Утверждение сольного пения, новых требований к текстам и исполнителям. Усиление речевого начала в песне (обусловленное приходом новой поэзии, новой исполнительской практикой: актеры - исполнители песен, микрофонное пение – стимулятор речевой стихии). Новые песенные жанры (песня-монолог, песня-новелла, песня-баллада). Сближение песни с романсом. Нарушение канонов жанра (смена куплетной формы сквозной, появление мелодического речитатива, декламационности, характерных для камерно-вокальной лирики – песни Б. Окуджавы, М. Таривердиева).

Камерно-вокальная музыка. Расширение и разветвление поэтического фонда. Возросшая тяга к циклизации. Усиление роли песенного начала, проникновение фольклорной интонации («Русская тетрадь» В. Гаврилина, «Песни вольницы» С. Слонимского). Традиции городской песенной лирики в вокальных циклах Г. Свиридова («Петербургские песни»), В. Гаврилина («Вечерок», «Альбомчик»). Лирико-философская ветвь в отечественном романсе, поздние вокальные циклы Д. Шостаковича – наивысшее достижение в этой сфере (философская глубина, психологическая насыщенность, симфонизм). Включение камерно-вокальной музыки в общий процесс синтеза жанров (взаимодействие с симфонией, кантатой, оперой, камерно-инструментальной музыкой).

Хоровая музыка. Деятельность хоровых коллективов, создание камерных хоров (под управлением В. Минина, В. Нестерова, В. Полянского), возрождение древних культовых жанров – стимулы к развитию хоровой музыки. Обращение к ней композиторов разных поколений (В. Гаврилин, А. Леман, В. Салманов, Г. Свиридов, О. Тактакишвили, В. Тормис, Р. Щедрин, А. Шнитке). Широкий охват поэтических текстов: произведения русских, зарубежных авторов, фольклорные, литургические, канонические тексты, прозаические тексты. Расширение жанрового диапазона хоровой музыки: поэма, концерт, хоровая симфония. Ренессанс хорового пения а capella. Тенденция к объединению пьес в циклы (в отдельных случаях перерастающие в кантаты). Театрализация хоровой музыки («Казнь Пугачева» Р. Щедрина, «Заклятие железа», «Женские песни» В. Тормиса).

Подлинное возрождение жанров кантаты и оратории. Изменения в драматургии, форме, стиле хорового письма. Расширение литературной основы. Жанровое многообразие: кантата, оратория, месса, реквием, вокально-симфоническая поэма. Новые жанры: «Поэтория» Р. Щедрина, «Декламатория» Я. Ряэса. Фольклорная кантата – новое

направление в развитии жанра (произведения Г. Свиридова, О. Тахтакишвили, Ш. Чалаева). Открытия Г. Свиридова, продолжившего традиции А. Даргомыжского, М. Мусоргского в области кантатно-ораториального жанра и открывшего новые возможности построения больших хоровых композиций.

Обновление средств хорового письма: инструментализация вокальной партии (использование ходов на широкие интервалы, хроматизация ткани, кластер), хоровая декламация, речевое скандирование, шепот, переходящий в голос, «наплыв» мелодических голосов; быстрая смена типов хорового изложения, нестабильность манеры звукоизвлечения.

Тема 12. Творчество Д. Шостаковича.

Феномен личности и творчества Д. Шостаковича, его место в истории музыки XX века. Обзор жанров. Проблемы периодизации. Особенности стиля и мышления, традиции и новаторство. Традиции Шостаковича в музыке XX века. Музыкознание о Шостаковиче.

Симфоническое творчество. Место жанра в творчестве композитора. Концептуальная специфика симфоний, новаторские, индивидуальные черты в трактовке жанра, цикла, формы; тематизм и методы его развития, интонационное единство цикла. Принципы оркестрового мышления. Сближение *камерно-инструментальных и камерно-вокальных жанров* с симфонией (в концептуальном и драматургическом плане). Особенности ансамблевого письма (диалог инструментов, солирование, медитативность, монологизм), взаимоотношения вокального и инструментального начал (мелодическая индивидуализация партий, диалог). Взаимовлияния жанров в творчестве Д. Шостаковича.

Тема 13. Творчество Г. Свиридова.

Свиридов и его место в русской музыкальной культуре XX века. Особенности его эстетической позиции. Жанровое своеобразие его творчества, приоритет вокально-хоровых музыкальных жанров. Круг поэтических источников и особенности воплощения слова в музыке. Проявление русского национального начала в творчестве Свиридова: фольклорные, литургические, светские музыкальные традиции. Основные этапы творческой эволюции композитора. Проявление принципов неофольклоризма (кантата «Курские песни»). Позднее творчество: черты неолитургического направления (Три хора из музыки к драме А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», Концерт для хора памяти Юрлова, «Песнопения и молитвы»).

Тема 14. Творчество Р. Щедрина

Творчество Р. Щедрина как отражение характерных тенденций отечественной музыки второй половины XX века. Яркая индивидуальность, высокий уровень профессионального мастерства, техническая изобретательность.. Жанровое многообразие. Интенсивное развитие, быстрое эволюционирование (четыре периода). Большое разнообразие тем, широкий круг литературных источников (А. Вознесенский, Н. Гоголь, Н. Лесков, В. Набоков, А. Пушкин, А. Твардовский, Л. Толстой, А. Чехов, фольклорные, литургические тексты). Обновление и расширение традиционной системы жанров, отход от канонов, индивидуализация жанровых и стилевых решений в каждом сочинении. Представитель «новой фольклорной волны», открывший новые возможности художественного претворения частушки в профессиональной музыке (а также и других фольклорных жанров); многосоставность интонационного строя, привлечение различных типов интонирования (русский фольклор, культовая музыка, эстрадная музыка – джаз, рок). Новые формы тематизма, большая роль концентрированных мелодических обобщений, афористичность, интонационная емкость, эмоциональная напряженность материала. Мелодическая природа мышления, совмещение в теме коренных принципов музыкального развития, присущих Щедрину – вариантности и контраста. Тотальная полифоничность ткани. Прочные связи с традициями зарубежной и отечественной музыки (И. С. Бах, А. Даргомыжский, М. Мусоргский, С. Прокофьев, П. Чайковский, Д.

Шостакович), оригинальность и индивидуальность их претворения. Щедрин-пианист; музыкально-общественная деятельность композитора.

Тема 15. Творчество А. Шнитке.

А. Шнитке – творческая личность, развивающаяся в контексте европейской культуры и обладающая характерными для европейского музыканта чертами (высокий уровень композиторской техники, общечеловеческий масштаб проблем, стилевой универсализм). Отсутствие в его творчестве черт, составляющих феномен советского искусства: традиционного круга тем (советская тематика), преимущественной опоры на фольклор, приоритета традиций русской музыкально классики.

Философско-этическая, нравственная проблематика, суть музыки Шнитке – это медитация и размышление. Концептуальная индивидуальность каждого сочинения; высокий накал внутренней конфликтности. Отражение глубокой концептуальности в жанровых пристрастиях композитора. При охвате почти всех существующих жанров (опера, балет, кантата, оратория, реквием, симфония, концерт и др.) особое предпочтение инструментальных жанров, пристрастие к струнным инструментам, покоряющих проникновенным тембром и полной звуковысотной раскованностью. Нетрадиционность жанровых решений, создание сочинений вне жанров («Жизнеописание», «Ритуал»).

Яркая индивидуальность стилевой системы. В каждом сочинении – своя структурная, звуковая, композиционная и семантическая модель. Парадоксальность – черта музыкальной логики Шнитке. Сознательная установка композитора на полистилистику. Теоретическое обоснование и разработка им типологии этого явления в 70-е г.г. Яркий новаторский стиль и связи с традициями западно-европейской и русской музыки. Влияние немецкой художественной традиции на мышление Шнитке. Связи с русскими духовными традициями, близость художественному сознанию композитора творческих принципов и философских идей Ф. Достоевского. преимущественная ориентация композитора на новаторский опыт музыки XX века (Г. Малер, А. Берг, А. Веберн, И. Стравинский, Д. Шостакович).

Шнитке – крупнейший теоретик музыки, автор исследовательских статей, посвященных творчеству отечественных и зарубежных музыкантов.

Тема 16. Музыкальная культура России рубежа XX – XXI вв.

Основные черты музыкальной культуры 90-х годов XX века. Ускорение процесса либерализации в области культуры и искусства, начатого в годы перестройки: духовный подъем в обществе, стимулировавший оживление музыкально-общественной жизни, изменение форм концертной жизни. Фестивали современной музыки как форма пропаганды современного искусства. Авторские фестивали, посвященные Шнитке, Губайдулиной, Сильвестрову, имевшие большой общественный резонанс. Новые творческие объединения конца XX века. Характеристика деятельности АСМ-2. Процессы, характерные для развития музыкального творчества – поступательное движение, идущее от творческих направлений предыдущих десятилетий. Развитие феномена искусства постмодерна. Новое в музыкальном творчестве – возрождение традиций русской духовной музыки, относящейся к православному литургическому обиходу (неолитургическая линия).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История отечественной музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями)
- письменные (слуховые контрольные работы, тесты)

Экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (докладов с презентациями, слуховых контрольных работ, тестов), устный экзаменационный ответ.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Коробейников, С. С. История отечественной музыки XX века : учебное пособие / С. С. Коробейников. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-4541-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145954>
2. Кюи, Ц. А. Русский роман: очерк его развития : учебное пособие / Ц. А. Кюи. — 2-е, перераб. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-4902-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133457> .
3. Левая, Т. Н. История отечественной музыки второй половины XX века : монография / Т. Н. Левая. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 556 с. — ISBN 978-5-7379-0277-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/41044>
4. Огаркова, Н. А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века : учебное пособие / Н. А. Огаркова. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-6040-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158898> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Огаркова, Н. А. Светская музыкальная культура в России XIX века : учебно-методическое пособие / Н. А. Огаркова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-4341-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119120> .
6. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века : учебник / Л. А. Рапацкая. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1781-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/56564> .
7. Самсонова, Т. П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век : учебное пособие / Т. П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-2142-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112749>

Дополнительная литература.

1. История русской музыки в 10 томах / Сост. Ю. Келдыш, Л. Корабельникова, Е. Левашева, Н. Листова, Т. Корженьянц. М., 1983-1994.
2. Кандинский, А. История русской музыки. Вып. 2; Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова; Московская консерватория. - М.: Музыка, 2009. - 440 с.
3. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982.
4. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. М., 1985.
5. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «Серебряного века»: Учеб. для вузов. М., 2001.
6. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник/ Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб. 2005.
7. История современной отечественной музыки вып. 1(1917-1941). М, 1997; вып 2.(1941 - 1958) М 1999; вып. 3 М, 1994.
8. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке М.: Музыка, 2011.
9. Акопян Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., 2010.

10. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие М.: НИЦ "Московская консерватория", 2011.
11. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 1 / сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 720 с.: ил.
12. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 2 / Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М. И. Глинки; сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 512 с.: ил.
13. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 / Союз композиторов Санкт-Петербурга; ред., сост. Т. А. Зайцева. - СПб: Композитор, 2014. - 400 с.: нот. - (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее).
14. Брянцева В.Н. Сергей Рахманинов. М., 1976.
15. Васютинская Е.А. Н. К. Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды / Е. А. Васютинская. - СПб: Композитор, 2014. - 192с.
16. Ганенко Н. Камерно-вокальное творчество С.И.Танеева (опыт текстологического исследования) / Н. Ганенко; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб: Астерион, 2010. - 178с.
17. Головинский Г. Сабина М. М.П. Мусоргский. М., 1988.
18. Горобец С.В. Вспоминая забытые имена. Александр Ильич Зилоти: Монография / С. В. Горобец. - СПб: Композитор, 2016. - 160с.
19. Долгушина, М. Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века в её связях с европейской культурой / М. Долгушина. - СПб: Композитор, 2014. - 448 с.
20. Долинская Е. Николай Метнер: учебное пособие для педагогов и студентов вузов по спец. 072901 "Музыковедение" / Е. Долинская; Московская консерватория; Московский гос. ин-т. музыки им. А.Г.Шнитке. - М.: Музыка; П. Юргенсон, 2013. - 328с.
21. Друскин М. Собрание сочинений: в 7 томах. Т.4: Игорь Стравинский / М. Друскин; ред.-сост. Л.Г.Ковнацкая; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб.: Композитор-Санкт Петербург, 2009.
22. Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.
23. Корабельникова Л.З. Творчество С.И. Танеева. Историко-стилистическое исследование. М., 1986.
24. Корсакевич, О.А. Книга о Лядове: Воспоминания и критические работы двоюродной сестры композитора А. К. Лядова с приложением писем, документов и др. материалов / О. А. Корсакевич. - М.: Композитор, 2017. - 164с.
25. Лобанкова Е.В.
26. М.И. Глинка. К 200-летию со дня рождения. Т.1,2.
27. Национальные мифы в русской музыкальной культуре от Глинки до Скрябина: историко-социологические очерки / Е. В. Лобанкова. - СПб: Изд. им. Н.И.Новикова; ИД "Галина скрипит", 2014. - 416с.
28. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т.1: 1866-1885 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; Текстологическая работа и комментарии Е.П.Вайдман, А.Г. Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2011. - 688с.: ил.
29. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т. 2: 1886-1893 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; сост., науч. ред. П. Е. Вайдман; текстолог. коммент. А. Г. Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2013. - 664с.: ил.
30. Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об инструментальной музыке и о скоморохах. СПб., 2013.
31. Рахманинов и XXI век. Прошлое и настоящее: сборник статей / Московская консерватория; ред., сост. И. А. Скворцова. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 248с.
32. Рубинштейн, А. Музыка и её представители. Разговор о музыке: учебное пособие / А. Рубинштейн; авт. предисл. Л. Гаккель. - 2-е изд., доп. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 66с.

33. Рыцарева, М. Композитор Д.Бортнянский: Жизнь и творчество / М. Рыцарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Композитор, 2015. - 256 с.
34. Рыцарева, М. Тайна Патетической Чайковского: (О скрытой программе Шестой симфонии) / М. Рыцарева. - СПб.: Композитор, 2017. - 176 с.
35. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII - XX веков: Учебное пособие / Т. П. Самсонова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2013. - 144 с.
36. Сенков, С. Рахманинов. Гений признанный и непонятый: сборник статей / С. Сенков. - М.: Дека-ВС, 2018. - 298 с.
37. Скрябин, А.Н. Письма / А. Н. Скрябин; сост., ред. А. В. Кашперов. - М.: Музыка, 2003. - 720 с.
38. Соловцов А. Н.А. Римский-Корсаков. М., 1984.
39. Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин. М.-Л., 1965.
40. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840-1860-х годов): учебное пособие / Д. В. Стасов. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 48 с.
41. Федякин С.Р. Скрябин. М., 2004.
42. Чайковский П.И. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. Т. 5-17. М., 1959 – 1981.
43. Власова Е. 1948 год в советской музыке: документированное исследование / Е. Власова. - М.: Классика-XXI, 2010.
44. Гойовы Д. Новая советская музыка 20-х годов. М., 2006.
45. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. М., 1989.
46. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Исследовательские очерки. – Л., 1979.
47. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: очерки. – Л- М., 1976.
48. Долинская Е. Театр Прокофьева: исследовательские очерки: М., 2012.
49. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке (60 – 70 годы). Пути развития. Очерки. – М., 1988.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.)

Разработчик: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель – воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные стилевые направления Новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке явлений современного искусства. Задачи: дать представление об основных музыкально-теоретических аспектах современной композиции, жанрово-стилевых особенностях, специфике языка Новейшей музыки; рассмотреть творчество как ведущих композиторов второй половины XX века, так и авторов последнего поколения, определяющих основные тенденции современного композиторского творчества; познакомиться с конкретными музыкальными текстами Новейшего времени.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен	<i>Знать:</i>

<p>понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	7	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	12	7	–
Самостоятельная работа		86		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Стилистические процессы в музыке второй половины XX - начала XXI веков в России и за рубежом

Мозаичность картины музыкального наследия второй половины XX века. Музыкальная хронология XX века.

«Договаривание традиции» (термин А. Соколова) — как один из важнейших принципов в художественной культуре XX столетия (неоромантизм, неофольклоризм, неоклассицизм).

Появление термина «Новейшая музыка», принципиально разграничивающего две волны авангарда (10—20-е и 50-е годы).

Освоение композиторами радикальных техник (серийность, сериализм, постсериализм, сонорика, алеаторика) в контексте авангардного мышления. *Авангард второй волны*. Представители западноевропейского авангарда: Л. Ноно, П. Булез, К. Штокхаузен. *Авангард второй волны* в отечественной музыке: А. Волконский, Н. Каретников, А. Караманов, А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Пярт.

Синтез разных техник, стилей, жанров (конец 60-х годов), сложное их взаимодействие. *Полистилистический* метод композиции.

Постмодернизм как новое качество художественного мышления. Его индивидуальное преломление в эстетике и технике многих композиторов второй половины XX века.

Поиск осознания прошлого культуры, ее истории, установка на историзм мышления. «*Культурологический метод*» композиторского творчества (В. Тарнопольский), «*метаисторический тип*» стиля.

Специфика определения универсалии «*новая эклектика*» в современной музыке. Актуальность *интертекстуального метода* художественного творчества.

Концептуализм как новый аспект содержательной функции произведения («Гексаграмма» В. Мартынова, «Восьмая глава. Santicum santicorum» А. Кнайфеля). Идея *новой программности* в русле концептуального типа творчества. *Криптофония* — как новое постмодернистское направление в музыке (И. Соколов «Волокос», триптих «О Кейдже»).

Специфические формы *нового синкретизма* в творчестве В. Мартынова (минималистская техника). Идея «*смерти автора*» и “*opus posth*” («музыка после конца музыки») – как основа его эстетической концепции («Листок из альбома», «Осенняя песня»). *Минимализм* в творчестве зарубежных (Т. Райли, С. Райх, Л.-М. Янг, Ф. Гласс) и отечественных (А. Пярт, В. Мартынов, Н. Корндорф, В. Екимовский, А. Рабинович) композиторов.

Два направления *новой религиозности*: традиционно канонические по жанру произведения («Литургия св. Иоанна Златоуста» Н. Сидельникова, «Всенощное бдение» Р. Леденева) и сочинения религиозного характера, воплощенные в постмодернистском ключе («История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» Э. Денисова, «Страсти по Иоанну» С. Губайдулиной).

Новая эстетика числа (числовая символика, «числовой сюжет») как концептуальный элемент в художественном творчестве второй половины XX века (в сочинениях А. Берга, А. Шнитке, С. Губайдулиной).

Концепция времени в постмодернистских произведениях композиторов второй половины XX века («Дыхание исчерпанного времени», опера «Когда время выходит из берегов» В. Тарнопольского).

Медитативность как новый тип художественного мышления (А. Тертерян, А. Пярт, В. Сильвестров, А. Кнайфель).

Эстетика тишины в современном композиторском мышлении (сочинения Дж. Кейджа, В. Сильвестрова, Л. Ноно, А. Пярта, А. Кнайфеля, С. Губайдулиной, Х. Лахенмана).

Новая жанровая система в эпоху Новейшей музыки: один из ведущих жанров Новейшей музыки — «*Музыка для...*», его эволюция; радикальные жанры — *китч*, *перформанс*. Новая трактовка традиционных жанров в русле постмодернистских тенденций (симфонии, концерта, оперы).

Переосмысление понятия *фольклора* в контексте постмодернистского мышления: внесение его как контрастного экзотического элемента в общий сюжет произведения (в творчестве Н. Сидельникова, Р. Щедрина и др.).

Тема 2. Эстетика «договаривания традиции». Неофольклоризм

Феномен художественного «договаривания» (по А. Соколову) как специфический метод художественного мышления в культуре XX века. Различие в понятиях «договаривание своего» и «договаривание чужого».

«Договаривание как феномен *вытесненной культуры*», «период прерванной эволюции» художественной жизни — одна из ключевых ипостасей в XX веке. «Договаривание» «иссякающей традиции» в Европе (после фашистской диктатуры) и в России (после пролетарской контркультуры).

Произведения — структурные «двойники» в контексте концепции «договаривания своего» (“*Nomos Alpha*” и “*Nomos Gamma*” Я. Ксенакиса) и «договаривания чужого» («Итальянские песни» Э. Денисова / «Прерванная песня» Л. Ноно) в музыке второй половины XX века.

Уникальный образец «договаривания своего» в оркестровом сочинении “*Metastasis*” Я. Ксенакиса.

«Договаривание» принципиально новой концепции творчества в сочинении “*Répons*” П. Булеза.

Полистилистический прием *адаптации* в контексте «договаривания чужого» на примере сочинения — «Ричеркар» (Фуга-ричерката) А. Веберна. Другие примеры «договаривания чужого»: Скрипичный концерт “*Offertorium*” С. Губайдулиной и «Бранденбургский концерт» В. Екимовского.

Проблема «договаривания» наследия прошлого века: *неоромантизм*, *неофольклоризм*, *неоклассицизм*.

Неофольклоризм, характеризуемый принципиально иными методами работы с фольклорным материалом: синтез фольклорных истоков с современными технико-стилевыми тенденциями и приемами. Основные принципы *неофольклорного* мышления в музыке XX века. Удаление от «фольклорной волны» на Западе (1950—1960-е годы) и приверженность традиции претворения многообразных форм разных национальных культур в отечественной музыке. Множественные версии совмещения фольклорного/нефольклорного компонентов: фольклор и серийность, фольклор и сонорика, фольклор и джаз. Оригинальная личностная интерпретация и опосредованность фольклорного начала.

Сближение стилистики фольклора и современной техники композиции в Кантате «Сокровенны разговоры» для смешанного хора *a capella* с эпизодическим участием ударных (1975) *Николая Сидельникова*.

«Ночь в Галиции» (1996) *Владимира Мартынова* — русский традиционный театр, магический ритуал-обряд, концертно-сценическое действие или концептуалистская акция.

Фольклор и двенадцатитоновость: «Попевки» (1969) *Романа Леденёва*.

Тема 3. Авангард «второй волны»: серийность, сериализм, постсериализм.

Творчество К. Штокхаузена, П. Булеза, Э. Денисова

Начало «Второй волны» европейского музыкального *авангарда* обозначено манифестными сочинениями: «Структуры» П. Булеза, «Контакты» К. Штокхаузена. Утверждение в западном музыкознании культурологической концепции «прерванной эволюции». Роль Дармштадтских курсов в формировании западноевропейского авангарда.

Серийность, сериализм, постсериализм: теория и техники.

Эстетические основы творчества *Карлхайнца Штокхаузена* — композитора и теоретика музыки, создателя ряда оригинальных концепций, а также создателя религиозно-философской мифологической концепции.

«Перекрестная игра» (“Kreuzspiel”) — рубежное сочинение в творчестве Штокхаузена, в котором строго и последовательно применена техника тотального сериализма.

Концепция «момент-формы», «статического» времени — стремление исключить ощущение развития во времени (от начала к концу).

Работа в Студии электронной музыки при Западногерманском радио в Кельне (1963—1977). Электронные композиции 50-х годов: «Песнь отроков» и «Контакты». Руководство группой, исполняющей «живую» (live) электронную музыку («Микрофония» I, «Микрофония» II).

Идея «мировой музыки», претворенная в «Телемузыке» и «Гимнах».

Ритуально-медитативная и космическая музыка в творчестве Штокхаузена. Алеаторическая композиция «Настрой» с непосредственным воплощением концепции статической «момент-формы». «Сириус» — как образец космической музыки.

Гепталогия (цикл из семи опер) «Свет»: концепция, мифологические основы, многоформульная техника.

Пьер Булез — один из самых активных и влиятельных представителей авангарда, композитор, дирижер, пианист, теоретик современной музыки, музыкальный критик, общественный деятель, организатор ансамбля “InterContemporaine”, создатель научного музыкального центра в Париже “IRCAM’a”.

Творческий путь Булеза: от серийности и тотального сериализма к алеаторике.

«Структуры» для двух фортепиано — структурированное сочинение Булеза, в котором серийный метод распространяется на многие параметры (ритмический, динамический, артикуляционный, тембровый).

Пропаганда новейшей европейской музыки в серии концертов, организованных Булезом — “Domaine musicale” (1954).

«Молоток без мастера» — как кульминационное сочинение в творчестве Булеза, написанное в сериальной технике.

Сочинения, претворяющие принцип ограниченной алеаторики: Третья соната для фортепиано, “Eclat” («Вспышка») и “Eclat/Multiples” («Множественная вспышка»).

Булез — крупнейший теоретик современной музыки. Лекции по серийной технике, прочитанные на Дармштадтских курсах, — в сборнике статей «Ориентиры».

Основные тенденции отечественного авангарда второй половины XX века. “Musica stricta” («Строгая музыка») и «Сюита зеркал» А. Волконского — первые отечественные додекафонные сочинения. Отечественные композиторы-авангардисты второй половины XX века: А. Волконский, Н. Каретников, А. Караманов, А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Пярт.

Художественный мир и ярко выраженный индивидуальный стиль Эдисона Денисова. Стилиевая эволюция творчества: поиск индивидуального стиля в русле авангарда (60—70-е годы), период «стабилизации» (тотальный синтез техник, становление устойчивых идиом стиля).

Период становления собственного стиля (1960—1964): использование разнообразных композиционных техник — новотональная, серийно-додекафонная. Камерная музыка 60-х годов: “DSCH” для кларнета, тромбона, виолончели и фортепиано.

Новизна музыкального языка, связанная с неортодоксальным использованием серийной техники, в своеобразном кантатном цикле в творчестве Денисова: «Итальянские песни».

Тип лирического концерта в контексте сонорного стиля: Виолончельный концерт (1972).

Живописная красочность как индивидуальное свойство музыкальной образности Денисова в сочинении «Знаки на белом».

Период «стабилизации» стиля (с конца 70-х годов): свободное смешение всех техник музыкальной композиции в творчестве Денисова. Особая роль интонации EDS (EDiSon DEniSov) — звуковой монограммы композитора.

Реквием для сопрано, тенора, хора и оркестра (1980) — как одно из наиболее значительных сочинений композитора. Литературная основа, художественная концепция и жанрово-драматургические особенности произведения.

Особенности художественной концепции Денисова в лирической драме «Пена дней».

Элементы конкретной музыки в «Пении птиц» для подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты.

Идея света в контексте художественно-эстетических взглядов композитора. Преобладание лиризма, богатство музыкальной экспрессии, утонченность музыкального языка — как ведущие особенности стиля Денисова.

Тема 4. Сонорика как один из ведущих эстетических принципов Новейшей музыки.

Творчество Д. Лигети, В. Лютославского, К. Пендерецкого, С. Губайдулиной

Сонорика как музыкальное явление в музыке XX века. Определение понятия «сонорика» — как техники композиции, оперирующей тембровыми звуками. Роль звуковысотного фактора, регистрового местоположения, количественного состава гармонического комплекса, континуального или дискретного (пульсирующего) типа звучности, а также тембровых, громкостных, артикуляционных свойств в организации сонорного материала.

Три типа сонорной музыки: *колористика* (тоновая музыка с сонорностью), собственно *сонорика* (термин Ю. Холопова; сонорная музыка с тоновостью) и *сонористика* (термин Ю. Хоминьского; сонорная музыка без тоновости).

Основные фактурные формы сонорной музыки: три простых — точка, россыпь, линия; три составных — пятно, поток, полоса. Понятие «звукового поля» и определение его параметров.

Кластер как понятие, классификация явления.

Классификация звуковых типов *Новой музыки Хельмута Лахенмана* (теоретическая работа 1966 г.): «каденционный» (Kadenzklang) — импульсный, колеблющийся, замирающий; «тембровый» (Farbklang); «флуктуирующий» (Fluktuationsklang); «фактурный» (Texturklang); «структурный» (Strukturklang).

Художественный мир и оригинальная стилевая концепция *Дьёрдя Лигети*. Обращение композитора к технике *сонорного* письма и *микрполифонии*. Создание «статической сонорной композиции»: новый тип временной и ритмической организации музыкальной ткани. Музыкально-теоретическая деятельность Д. Лигети: «Превращения музыкальной формы», «Форма в новой музыке».

Сочинения, в которых отразились приемы сонорного письма: оркестровые — «Apparitions» («Видения», 1959), «Атмосферы» (1961), «Lontano» («Отдаленный», 1967); «Lux aeterna» для 16-голосного смешанного хора. Черты нового экспрессионизма второй половины XX века в Реквиеме (1965) для сопрано и меццо-сопрано соло, два смешанных хора и оркестра.

Польский музыкальный авангард второй половины XX века. Международный фестиваль современной музыки «*Варшавская осень*» (с 1956 г.) как один из признанных музыкальных центров Европы.

Композитор *Витольд Лютославский*, в творчестве которого ассимилировались достижения современной западноевропейской музыки — от импрессионизма до авангарда. Особенности творческого пути: от неоклассицизма, неофольклоризма — через додекафонию, алеаторику, сонористику — к синтетическому стилю, сочетающему различные направления и техники XX века. Связь музыки Лютославского с национальной польской традицией.

«Траурная музыка» для струнного оркестра (1958), «Венецианские игры» для камерного оркестра (1961), Концерт для виолончели с оркестром (1970) — первые опыты в освоении новых техник (додекафония, сонорика, алеаторика).

Традиции малеровского песенного симфонизма в новых стилевых условиях музыки второй половины XX века, претворенные в вокальных циклах В. Лютославского: «Три стихотворения Анри Мишо» для смешанного хора, оркестра медных, деревянных и ударных инструментов (1963).

Тип алеаторики Лютославского — *контролируемая* (или *ограниченная*) в сочинениях: «Parolles tisees» («Вытканые слова») для тенора и камерного оркестра (1965), «Книга для оркестра» (1968), «Les Espaces du sommeil» («Пространство сна») для баритона с оркестром (1975).

Новая стилистика в творчестве Лютославского (с 70-х годов) — изысканный лиризм, утонченная камерность — в «Эпитафии» для гобоя и фортепиано (1979).

Характерные черты стиля *Кшиштофа Пендерецкого*: своеобразное соединение тенденций экспрессионизма и импрессионизма, неоклассицизма и неоромантизма; сонорное, серийное, тонально-интонационное письмо. Активные поиски композитором звуковой материи нового типа — сонорное сочинение «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов (1960).

«Страсти по Луке» (1965) — пример возрождения жанра пассионов в музыке XX века.

Эволюция творчества в сторону неоромантизма: Концерт для скрипки с оркестром (1976).

Стилевая эволюция творчества *Софии Губайдулиной*, мыслящей в музыке философски, религиозно и природно-космически. Общая периодизация творчества: 1) ранний этап — до 1965 года, 2) зрелый — от 1965 года, 3) сдвиг внутри зрелого — от 1978 года. Символика в ее творчестве, кроющаяся в тембрах, способах звукоизвлечения, ладах, числах, монограммах, названиях произведений. Особое место принадлежит сакральной символической.

Особенности музыкального языка Губайдулиной: «параметр экспрессии», ритмика, звуковысотная организация, драматургия.

Использование серийных техник в произведениях: Фортепианная соната (1965), Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов (1965), кантата «Ночь в Мемфисе» (1968). Эволюция отношения композитора к звуковому материалу после экспериментов с сериализмом.

Крупный замысел Губайдулиной мессы проприй в 70-е годы (Интроит, Градуал, Аллелуя, Офферторий, Коммунио) — как месса с изменяемым текстом в течение литургического года.

Символика в “In close” для виолончели и органа (1979) и «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра (1982).

Числовая символика в творчестве С. Губайдулиной на примере симфонии «Слышу... Умолкло» (1986).

Тема 6. Концептуализм как новый подход к содержательной функции произведения в музыке второй половины XX века. Экспериментализм Дж. Кейджа. Криптофония

Представитель экспериментального направления, новатор, первооткрыватель, философ и путешественник, революционер и изобретатель, живописец, поэт — *Джон Кейдж*. Феномен музыкально-художественной концепции Кейджа: установка на производство радикально нового, стремление расширить мир музыки с помощью звучащего и незвучащего («новая эра искусства звуков», по Ю. Холопову).

Открытия Кейджа: в областях звука и звуковысотности, ритмических структур, тембра, формы, нотации, жанра, инструментария и способов игры на нем. Предсказал и разработал многие из возможных путей и принципов развития музыкального искусства XX века: сонорика и сонористика, электронная (в том числе, *live electronic*), конкретная, пространственная, графическая, вербальная и виртуальная музыка, алеаторика и метод случайных действий, техника 25-звуковых хроматических рядов и техника временных пределов (*time-bracket technique*), репетитивность, индетерминизм и вариабельность, концептуализм, акциональность и музыкальный дизайн.

Изобретение *подготовленного (препарированного) рояля (prepared piano)* и связанной с ним техники *сонорной модальности* (термин М. Переверзевой) как принципа организации музыкального материала. Сочинения периода «подготовленного фортепиано» (конец 1930-х — начало 1950-х годов): «Вакханалия» (“*Bacchanale*”, 1938—1940), «Сонаты и интерлюдии» (“*Sonatas and Interludes*”, 1946—1948).

Техника числовых рядов в пьесе «Вторая конструкция» (“*Second construction*”, 1940) для ансамбля ударных (четыре исполнителя) с участием препарированного рояля.

Влияние восточной философии — дзэн-буддизм, древнекитайская книга «И-Цзин» («Книга перемен») — на сочинения 50-х годов, основанные на методе случайности или *алеаторики*: «Музыка перемен» (“*Music of Changes*”, 1951), «Воображаемый пейзаж № 1—5» (“*Imaginary Landscape*”, 1939—1952).

Концепция музыки тишины, музыки молчания в пьесе «4’33’’» (1952) для любого инструмента.

Обращение Кейджа к *хэппенингу* в 60-е годы, включавшему элементы рока, джаза, электроники, современного танца, кинопроекции, фортепиано и голоса.

Европеры Дж. Кейджа 80-х годов, каждая из которых представлена музыкой, вербальными программами и комментариями, световым оформлением, костюмами, декорациями и сценическим действием.

Криптофония (термин композитора С. Невраева) — как новое явление в музыкальном искусстве Новейшего времени — «перекодирование некоего вербального смысла в музыкальный на основе произвольно избранной автором системы алфавитно-тоновых соответствий» (И. Сниткова). Авторская система буквенно-звукового «алфавита», на основе которого шифруется вербальный текст, в сочинении криптофониста *И. Соколова* «О Кейдже».

Тема 7. Музыкальная монограмма в музыке второй половины XX века. Ономафония

Имя собственное и его смысловой эквивалент в музыке — звуковая монограмма, выступающая как «музыкальное имя». Множество терминов этого явления в музыкальном искусстве: *монограмма, анаграмма, эмблема, энигма, криптограмма, литерафония*. Суть монограммы определяется и как вербальное, и как живописно-изобразительное шифрование.

Ономафония — новый термин, характеризующий смысл оперирования музыкальным именем собственным конкретно в Новейшее время, и охватывающий более широкую смысловую и структурную панораму, чем *монограмма*. Ономафония — это не только «звучащее имя», но и «озвучивание» действительности, реальности именами. *Монограмма* — аббревиатура конкретного имени-отчества-фамилии.

Этимология и обоснование нового термина. Под *ономафонией* (от греч. *ὄνομα* — имя, название и *φωνή* — звук) понимается процесс «перевода», транскрипции *имени собственного*, как некоего вербального текста, в систему музыкальных знаков (например, буква соответствует тону определенной высоты).

Формы и принципы ономафонического шифрования: на основе антропонимов (инициалы, полная или «усеченная» фамилии, мужские, женские имена), патронимов (отчество), имени и фамилии.

Различные принципы вербально-звуковой зашифровки: буквенная, слоговая и смешанная (буквенно-слоговая). Рифмующиеся концовки монограмм BACH, DSCH, ADSCH.

Изобретение композиторами собственных звуковых «алфавитов» (криптофоническая традиция): например, собственный «алфавит» Д. Смирнова; система буквенно-звукового «алфавита» И. Соколова.

Музыкальное имя в историческом контексте. Ранние образцы: тема мессы Жоскена Дебре «Hercules dux Ferrariae», «музыкальная подпись» Орландо Лассо; в музыкальном искусстве Средневековья и Возрождения. Имя собственное как музыкально-риторическая фигура в эпоху барокко. Монограмма И. С. Баха BACH (появляющаяся на протяжении последующих веков во многих сочинениях) — как символ творчества, вдохновения, высокого духа, вневременного бытия и определенный смысловой концепт. Отсутствие имен-шифров в эпоху классицизма. В эпоху романтизма возрождение практики риторической музыкальной речи, символической и эзотерической манеры высказывания, идеи тайны, игры. Интерес к символично-звуковым сочетаниям в творчестве Р. Шумана.

Новые цели и функции ономафонической номинации в XX веке. «Вхождение» ономафонической эмблемы в постмодернистскую игру, в которой «чужой» материал (монограмма) помещается в условия активного стиливого диалога с учетом новых композиционных техник письма.

Тенденции использования монограмм в композиторской практике XX века: имя, «вписанное» в монументальную симфоническую концепцию (монограммы Баха и Шостаковича в симфониях Шостаковича, Concerto grossi и симфонии А. Шнитке, Пятой симфонии Б. Тищенко, Реквиеме В. Сильвестрова); имя-шифр в произведениях мемориального жанра (музыкальные приношения Д. Шостаковичу с монограммой DSCH в творчестве отечественных и зарубежных композиторов; Д. Смирнов «Элегия памяти Эдисона Денисова» (версия А: для виолончели соло; версия В: для 16 исполнителей, 1997)); оригинальная тенденция — монограммы в жанре «Краткой истории музыки» или «Путешествия по истории музыки» (М. Кундера), «Прогулки по истории» (С. Савенко) (Третья симфония А. Шнитке, Струнный квартет № 6 Д. Смирнова).

Ономафония в структуре музыкального произведения с точки зрения *фактурного уровня*. Ономафоническая тема в гомофонно-гармонической и полифонической фактурах: А. Шнитке Фортепианный квинтет (II ч., 1976), Л. Любовский «Полифонические вариации на тему В-А-С-Н» (1970). Ономафоническая тема-серия в 12-тоновом материале:

Э. Денисов «DSCH» для кларнета, виолончели, тромбона и фортепиано (1969). Ономафония в сонорно-тематическом комплексе. А. Пярт «Коллаж на тему В-А-С-Н» для струнного оркестра, гобоя, клавесина и фортепиано (1964). Ономаритмия. С. Загний «Этюды на ритм ВАСН» для органа или любых мелодических инструментов (1984).

Ономафония с точки зрения композиционно-драматургического уровня. Ономафония в структуре музыкальной темы сочинения: А. Шнитке «Прелюдия памяти Д. Шостаковича» для двух скрипок или одной скрипки и магнитофонной записи (1975). Ономафоническая лейттема. Б. Тищенко Пятая симфония (1976). Ономафония в жанре «краткой истории музыки»: А. Шнитке Третья симфония (1981), Д. Смирнов Струнный квартет № 6, ор. 106 (1998). Ономафония как имманентная структура композиторского стиля.

Монограмма ВАСН в импровизационной музыке: цикл «В-А-С-Н: Хроматическая Вселенная» Питера Херберта (“В-А-С-Н: A Chromatic Universe”, 2000).

Тема 8. Электроакустическая музыка.

Электронная музыка как одно из наиболее радикальных открытий мировой музыкальной истории. Исторический экскурс возникновения электронной музыки. Интенсивные поиски новых источников звука привели к качественному скачку в области музыкального творчества: предельное расширение звукового пространства, изобретение электронных музыкальных инструментов (поющая дуга, телгармониум, интонарумори, оптофоническое фортепиано, терменвокс, электронная гармоника, сонар, волны Мартено, звучащий крест, ритмикон, виолончель Термена, экводин, вариофон, эмиритон, волновой орган, орган Хаммонда и др.).

Конкретная музыка (*Musique Concrète*) — музыка, основанная на символической системе нотации, представляющей звуки, которые надо воспроизвести инструментами или голосом. Пьер Шеффер — основатель, пропагандист и теоретик конкретной музыки; его «Исследование конкретной музыки» (1952). Шеффер П. / Анри П. «Симфония для одного человека» (“Symphonie pour un homme seul”, 1955).

Электронная музыка (*Elektronische Musik*) — основным качеством которой является исключительно синтетический звуковой материал, названный электронным в начальном своем проявлении. Работа исследовательской лаборатории — Кёльнской студии электронной музыки при радиостанции WDR. Принципы Live electronic («живой» электронной музыки). Электронные сочинения Пьера Булеза, Анри Пуссёра, Лючано Берно, Маурисио Кагеля, Дьёрдь Лигети, Яниса Ксенакиса. К. Штокхаузен «Песнь отроков» (“Gesang der Jünglinge”, 1956) — первое крупное сочинение Кёльнской студии. Д. Лигети «Артикуляция» (“Artikulation”, 1958).

Компьютерная музыка, использующая в процессе музыкальной композиции формальные алгоритмы. Музыкальные языки программирования (C-Sound, SuperCollider, MAX/MSP и др.). Два подхода Леджарена Хиллера: детерминированная процедура и стохастическая (вероятностная) процедура. Интерактивная музыка — ответвление компьютерной и алгоритмической композиции.

Стохастическая музыка — техника, при которой элементы композиции определяются согласно теории вероятности и больших чисел. Янис Ксенакис — автор термина «стохастическая музыка», специальной программы SMP — Stochastic Music Programm и теоретического труда «Формализованная музыка. Новые принципы формализации музыкальной композиции».

Электроакустическая музыка — термин, объединивший три понятия: конкретная, электронная и компьютерная музыка. Термин Франсуа Бэль «Акусматика» (*Musique Acoustmatique*), характеризующий музыку, созданную в студии и затем перенесенную в концертный зал.

Принципы нотации в акусматике. Сонограмма как диаграмма распределения спектральной энергии акустического источника в координатах частоты и времени.

Открытия в области электроакустической музыки в России (60-е годы XX века). Открытие Московской экспериментальной студии электронной музыки (1967). Создание синтезатора АНС (Е. Мурзин, 1957). Э. Артемьев «Двенадцать взглядов на мир звука» (1969), А. Шнитке «Поток» (1968), Э. Денисов «Пение птиц» (1969). Ассоциация электроакустической музыки при Союзе композиторов (1990); Термен-центр при Московской консерватории (1992) — новый толчок к развитию электроакустической музыки в России.

Тема 9. Медитативность как свойство музыкального мышления в музыке второй половины XX века. Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова

История формирования понятия *медитация*. Существование длительной исследовательской традиции, интерпретирующей медитацию как сугубо восточный феномен. В качестве «созерцания», «углубленного размышления» корни медитации — в эпоху поздней античности и в западноевропейской культуре.

Основные типологические признаки медитации: безмыслие, не-деяние, отрешение, бесстрашие, аффективная нейтральность, иррациональность, трансцендентность, мгновенность, интуитивизм, архетипичность.

Медитативность как свойство музыкального мышления, суть которого — рефлексия как ведущая сфера содержания, порождающая характерный комплекс выразительных приемов.

Основные характеристики музыкальной медитативности: дух познания, универсальность концепций, архетипичность, ритуальность, символичность, интровертность, суггестивность, монологичность, объективный и надличностный характер высказывания, его концентрированность, статика, единообразие материала.

Активное проявление медитативности в эпоху второго музыкального авангарда — *авангардистская медитативность*.

Устремление к рефлексии, ретроспекции, интровертности в начале 70-х годов XX века — *постмодернистская медитативность*.

Эстетика «*новой простоты*» как специфическое явление русской музыки, возникшее в 1970-е годы, в период переоценки достижений авангарда, «усталости» от его агрессивного радикализма, кризиса коммуникативной функции музыки. Переосмысление процессов жанро- и формообразования. Проявление этой концепции в формах медитативной лирики, неоромантизма, минимализма, неканонической стилистики в творчестве целого ряда композиторов: С. Губайдулиной, А. Кнайфеля, В. Мартынова, А. Рабиновича, А. Тертеряна, Г. Канчели, А. Пярта, В. Сильвестрова.

Творческий путь *Арво Пярта* от авангардных техник к эстетике «новой простоты». Стиль “*tintinnabuli*” — авторский стиль Пярта, основанный на простейших звуковых элементах. Основные признаки: обращение к духовной тематике; тенденция максимальной экономии выразительных средств; диатоника и неомодальность, фактура на основе гармонического двузвучия (М-голос и Т-голос); модально-гармоническое многоголосие, приемы ренессансной полифонии, ритмика, напоминающую мензуральную, точная и вариантная повторность. Эволюция *tintinnabuli*-стиля: первый тип — аскетический вариант, решенный малым количеством голосов; второй тип — сонорный вариант, реализованный значительным количеством голосов; третий тип — модально-гомофонный вариант, с усиленной ролью аккордовой вертикали. “*Tabula rasa*” («Чистая доска», 1977) — типичный образец сплава видимой / слышимой простоты и сложности структурной организации. Число, организующее форму, в композиции “*Fratres*” («Братья», 1977). Ономафонические формулы в сочинении «Если бы Бах разводил пчел...» (1976).

Валентин Сильвестров — один из крупнейших композиторов современности. Сложные условия социально-политической ситуации рубежа 50—60-х годов в становлении его творчества. Принципиальная художественная позиция, отличавшая композитора. Эволюция творческого метода от авангардных техник, пуантилистического письма, сонористики, алеаторики, полистилистики к «*метафорическому стилю*» в русле

«нового традиционализма» или «неоромантизма». «Неактуальная» романтическая стилистика в «Китч-музыке» для фортепиано (пять пьес, 1976) и в вокальном цикле «Тихие песни» для голоса и фортепиано (1974—1977). Тон «тихого» интонирования, явление «послезвучания» в жанре *постлюдии*. Идея постлюдийности в «Постлюдии DSCN» для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано (1981) и в Пятой симфонии (1982). Реинтерпетация жанра реквиема в «Реквиеме для Ларисы» (1997—1999).

Тема 11. Спектральная музыка.

Творчество Т. Мюрая, Р. Тессьера, М. Левинаса, Ж. Гризе.

Создание музыкального коллектива нового типа “*Groupe de l’Itinéraire*” («Группа маршрута», «Пути в будущее», 1973) по инициативе трех композиторов и исполнителей: Тристана Мюрая, Рожера Тессьера, Михаэля Левинаса (позднее — Жерар Гризе и Юг Дюфур). “*Groupe de l’Itinéraire*” — школа, включающая в себя разноплановые высокохудожественные сочинения, развернутые эстетико-философские эссе, углубленные теоретические исследования.

Основные принципы “Groupe de l’Itinéraire”: детальное изучение спектра определенного звука на предкомпозиционном этапе творческой работы; идея вслушивания в звук раскрывается на качественно новом уровне; звук как бы рассматривается под микроскопом во всех фазах своего бытия, от атаки до затухания; при помощи новейших измерительных приборов создается визуально воспринимаемая модель звука в многомерном пространстве — *спектрограмма*, отражающая иерархию обертонов и порядок их появления, кривые интенсивности частот и т.д. *Спектральный анализ* — как этап практической работы композитора в разложении звука на мельчайшие составляющие и в итоге уяснение его природы.

Включение приемов, освоенных электронной музыкой (фильтрация, реверберация, частотная модуляция), в спектральный метод. Характерная новация композиторов-спектралистов — *инструментальный синтез (la synthèse instrumentale)*, своего рода проекция техники электронной музыки на традиционный инструментальный симфонического оркестра.

Закономерности (пары понятий), искусственно моделируемые в спектральной музыке (по Ж. Гризе):

- Микрофония / Макрофония;
- Микросинтез / Макросинтез;
- Спектр инструментальный / Спектр синтетический.

Форма-поток — как струящееся бесцезурное развитие, в котором неуловимо меняются фазы состояний-длений — характерная для музыки XX века новация. «Дыхание формы» в спектральной музыке как сущность ее развертывания, основа ее ритма, ощущаемого на разных уровнях.

Пьесы “*Périodes*” («Периоды», 1974) для 7 исполнителей, “*Modulations*” («Модуляции», 1976—1977) для 33 исполнителей Ж. Гризе.

Пристрастие к электронике в звуковом синтезе: Т. Мюрай “*Désintégrations*” («Расщепления», 1982) для 17 инструментов и электронных звуков.

Тема 12. Постмодернизм как универсальный тип мышления художественного творчества в музыкальном искусстве XX — начала XXI веков

Общая картина музыкального постмодерна. Значение термина «*постмодернизм*». Отсутствие устойчивого определения термина. Представление о постмодернизме как о стилевом направлении в искусстве, типе мышления, политической ситуации (культурный синоним демократии по Б. Парамонову), стилевой константе в искусстве (явление, которое появляется в культуре перманентно, после всякого модернизма, «порог кризиса в каждой эпохе», как писал У. Эко).

Общественно-научные и социологические законы «постсовременности» в труде Ж. Ф. Лиотара «Состояние постмодерна». Связи и закономерности в сопоставлении модерна/постмодерна.

Основные принципы постмодернистской эстетики: ритуальность, идея комментирования, ситуация диалога с самой музыкальной культурой (техника полистилистики), новая простота, ирония, игровое начало, анонимность творчества (отказ от авангардной претензии на оригинальность), идея тишины (как реакция на то, что уже состоялось, было сказано), постлюдийность (как некое послесловие), опора на праэлементы музыкального языка, принципиальная незавершенность произведения, его разомкнутость в общекультурное пространство.

Стилистическая и стилевая многоплановость в Симфонии для восьми голосов и оркестра (1968—1969) *Л. Берно*.

Метастиль и категория времени в сочинении *В. Тарнопольского* «Маятник Фуко» для инструментального ансамбля (2004).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыка второй половины XX — начала XXI веков» установлен в соответствии с учебным планом. В конце седьмого семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями, участие в решении кейсов)
- письменные (практические контрольные работы, тесты)

Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (письменных контрольных работ, тестов, курсовая работа), устный экзаменационный ответ.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Переверзева, М. В. Алеаторика как принцип композиции : учебное пособие / М. В. Переверзева. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-5563-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145992> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Сакмаров, И. О. Современная музыка. На пути к новой классике / И. О. Сакмаров. — 3-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-7597-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/162336>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Цукер, А. М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг : учебное пособие / А. М. Цукер. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 256 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134415>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Абдуллина, Г. В. Пассакалия и чакона в современной музыке : метаморфозы жанров (Россия, Украина, Литва, Латвия, Молдавия, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Армения). 1950-2007 : монография / Г. В. Абдуллина. — Санкт-Петербург : Композитор, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-7379-0956-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/131668>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв : учебное пособие / А. Ю. Кудряшов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-0600-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/1975>

Дополнительная литература

1. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: От авангарда к постмодерну: Учебное пособие. М., 2011.

2. История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие // Отв. ред. Н. А. Гаврилова. М., 2007.
3. Теория современной композиции: Учебное пособие // Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005.
4. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник // Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб., 2005.
5. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004.
6. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999.
7. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
8. Курбатская С. Серийная музыка: Вопросы истории, теории, эстетики. М., 1996.
9. Мартынов В. Зона opus posth, или Рождение новой реальности. М., 2005.
10. Мартынов В. Конец времени композиторов. М., 2002.
11. Музыка из бывшего СССР. Вып. 1, 2. М., 1994, 1996.
12. XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 2. М., 1995.

Электронные образовательные ресурсы.

- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.
- <http://music.edu.ru> / Российский общеобразовательный портал. Музыкальная коллекция
- <http://bibliotekar.ru> / Электронная библиотека
- <http://ru.wikipedia.org> / Википедия. Портал: Музыка / Музыкальные жанры; История музыки; Музыкальные термины; Музыкальные течения
- <http://www.school.edu.ru> / Российский общеобразовательный портал
- <http://books.org.ua:8081/> Электронная библиотека. Разделы: художественная литература, научная и образовательная литература
- <http://www.rsl.ru> / Российская государственная библиотека
- <http://www.nlr.ru:8101/> Российская Национальная библиотека
- <http://www.classicmusicon.narod.ru>
- http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka
- http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/livan/07.php
- <http://www.gumer.info/textbooks.php> / Библиотека Гумер – Учебники
- <http://www.window.edu.ru> / Единое окно доступа к образовательным ресурсам
- www.theremin.ru
- <http://youngcomposers.ru/ru/>
- <http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=88213>
- <http://www.ccmm.ru/>

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Разработчик: Зеленкова Елена Васильевна, профессор кафедры фортепиано, кандидат педагогических наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов профессиональной деятельности в области музыкального искусства. Целью профессиональной подготовки студентов в курсе «Музыкальная педагогика и психология» 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 (модуля) являются:

- оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями;
- углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких и систематических знаний о психологии 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
<p>ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;

различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.	<i>Уметь:</i> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	<i>Владеть:</i> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в первом и втором семестрах

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в пятом и шестом семестрах

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	14	2	–
Самостоятельная работа		94		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

В содержание дисциплины (модуля) «Музыкальная педагогика и психология» по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль – Музыкальная педагогика) входит изучение психолого-педагогических основ музыкальной деятельности, обуславливающее формирование у студентов 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 (модуля) «Музыкальная педагогика и психология» составляет:

- изучение основных направлений музыкальной психологии; исторических этапов развития музыкальной психологии;

- выявление вклада выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие музыкальной психологии;
- анализ основных направлений развития зарубежной психологической наукой - 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;
- раскрытие психолого-педагогических аспектов преодоления сценического волнения;
- рассмотрение психологических свойств личности музыканта: музыкальность, исполнительская воля, артистизм, музыкальное воображение;
- раскрытие понятия «Музыкальная педагогика», целей и задач музыкального обучения и воспитания, закономерностей формирования и развития музыкальной культуры личности;
- основные этапы процесса музыкального обучения, 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 века;
- 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;
- изучение основных дидактических принципов музыкальной педагогики;
- проблема общения в процессе музыкально-педагогической деятельности, стили педагогического общения и взаимодействия с учеником;
- современные педагогические технологии и особенности их применения в области музыкальной педагогики.
- формы и методы музыкального обучения и воспитания;
- сущность основных музыкально-педагогических концепций;
- современные проблемы музыкальной педагогики и образования и способы их решения.

4. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля)

Разделы и темы:

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

1. Музыкальная психология как наука.

- История становления и развития музыкальной психологии как научной дисциплины (модуля).
- 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. Личность 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. Психология творчества.

- 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. Музыкальное сознание.

- 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. Музыкальные способности.

- 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. Музыкальный слух.

- 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. Психология 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. Музыкальное мышление.

- 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. Музыкальная память.

- 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. Методы 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. Музыкальная педагогика как наука и искусство.

- История становления и развития музыкальной педагогики как научной дисциплины (модуля). 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. Основные этапы 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. Современные педагогические технологии и особенности их применения в области музыкальной педагогики.

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» 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 в первом семестре, зачет во втором семестре.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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., Сулова 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. Музыкотерапия // 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. Зиминая 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.

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.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ФОРТЕПИАНО

Разработчик: Сафина Земфира Табрисовна, доцент кафедры фортепиано

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической

В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения **задачи:**

- 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> - традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; - приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением
	<i>Уметь:</i> - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы
	<i>Владеть:</i> - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации
ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – принципы исполнительства на фортепиано;
	<i>Уметь:</i> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; – накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера; – транспонировать произведение в заданную тональность;

	Владеть: – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.
--	---

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по шестой семестр.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	159	1, 2, 3, 5	4, 6
Самостоятельная работа		417		
Общая трудоемкость		576		

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	74	1, 2, 3, 5	4, 6
Самостоятельная работа		502		
Общая трудоемкость		576		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Программа дисциплины (модуля) «Фортепиано» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль: Музыкальная педагогика), построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной специальности и осуществляется в двух вариантах: *очной и заочной*. Для журналистов курс фортепиано, как единственная исполнительская дисциплина, является важнейшим компонентом, необходимым в дальнейшей профессиональной деятельности. Без практической работы за фортепиано невозможно выполнение заданий по курсу музыкально-теоретических дисциплин: гармонии, полифонии, анализу музыкальных произведений, истории музыки. Курс фортепиано также способствует умению хорошо ориентироваться в различных жанрах, стилях и направлениях музыки. Инструмент фортепиано сопутствует музыкальным журналистам на всём протяжении его учебной и творческой работы. Кроме того, это возможность творческого поиска, проявления исполнительской инициативы и музыкантского самовыражения.

Методы и способы решения поставленных задач связаны с построением семестровых программ и планированием учебного репертуара:

- составление программ в соответствии с разработанными на кафедре программными требованиями для журналистов;

- планирование учебного материала, способствующего повышению профессионального уровня музыканта, расширению его кругозора, музыкально-художественных впечатлений;

- подбор репертуара, обеспечивающего повышение уровня владения инструментом. Репертуар является материалом реализации педагогических задач, который составляется, с одной стороны, с учётом индивидуальных особенностей обучающегося, уровня его

подготовки по фортепиано; с другой стороны, должен способствовать развитию необходимых профессионально-исполнительских данных.

Учебная программа для менеджеров состоит из фортепианного (сольного и ансамблевого) раздела. Фортепианный раздел включает все основные формы: полифонию, крупную форму и пьесы. Семестровые программы данного раздела составлены с целью наиболее полного охвата за учебный курс музыкальной литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, композиторов.

Программные требования

Курс	Семестр	Программа	Вид аттестации	Срок
III	3	Полифония Крупная форма Пьеса	зачет	зимняя сессия
		2 аккомпанемента	классная работа	октябрь
	4	Полифония Крупная форма Пьеса	экзамен	летняя сессия
		Этюд или Пьеса	классная работа	апрель
IV	5	Полифония Крупная форма Пьеса	зачет	зимняя сессия
		Чтение с листа	классная работа	октябрь
	6	Полифония Крупная форма Пьеса	экзамен	летняя сессия

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. Формы промежуточной аттестации – контрольный урок, зачет, 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.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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. Зеленкова Е.В. Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
11. Зеленкова Е. Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно-методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
12. 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.
13. 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.
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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разработчик: Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является обучение практическому владению компьютером, овладение возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных инструментов для активного применения их в профессиональной творческой деятельности.

Задачи курса — научить свободно пользоваться компьютером на уровне пользователя популярной операционной системы Microsoft Windows; освоить главные пользовательские функции в популярной системе Microsoft Office Word.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений;
	<i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
	<i>Уметь:</i> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационно й безопасности	обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
	<i>Владеть:</i> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	46	2	–
Самостоятельная работа		62		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Начало работы в Word 2010.

Вводное занятие. Проверка уровня знаний. Знакомство с функцией «Панель инструментов»: расположение кнопок, основные функции. Работа с непечатаемыми символами, их применение, обозначения.

Тема 2. Основные возможности Word.

Понятие «горячие клавиши» их применение в Word. Быстрое выделение фрагментов текста, ориентирование в тексте и переход к различным разделам. Схема документа Word. Функции инструмента «Линейка». Частичная и полная защита документа от изменения, запрет редактирования, виды запрета редактирования: режимы «Чтение», «Примечания», «Запись исправлений», «Ввод данных форм». Преобразование документа в формат Word 2003, сохранение в формате PDF. Режимы работы с документами: «Чтение», «Разметка страниц» и т.д. Изменение масштаба страниц. Применение справочников Word: «тузаурис». Статистика символов в тексте. Переключение окон клавишами Alt+Tab, Shift+Tab.

Тема 3. Форматирование текста.

Виды и способы нумерации страниц. Использование особого колонтитула для первой, титульной страницы. Понятие «колонтитулы» и их применение в документе, виды

колонтитулов. Виды маркирования в документе Word, составление списков: нумерованные, маркированные, многоуровневые и т.д. Выравнивание текста, его основные виды: по центру, по правому краю, выравнивание по ширине. Функция «форматирование по образцу»: применение функции нажатием кнопки. Разрешение и запрет автопереноса слов. Функция изменения регистра. Специальные символы: их применение в тексте. Оформление колонок в тексте.

Набор стандартных тем оформления текста. Разбивка текста на разделы. Создание закладок.

Тема 4. Требования к оформлению текста.

Настройка стандартных параметров «поля», «шрифт», «кегель», «абзац», «междустрочный интервал», и т.д. Выбор шрифта и его разновидности: Serif и Sans Serif. Применение шрифтов в печатной продукции и в интернете. Понятие «Неразрывные пробелы», правила их применения в тексте: между фамилией и инициалами, между знаками номера и параграфа и относящихся к ним цифрам, между числами и относящимися к ним единицами измерения, внутри сокращений и им подобных и т.д. Правила оформления сносок концевых и подстрочных: различие в размере на 2 пункта, правила подборки шрифта. Правила оформления заголовков.

Оформление списка литературы: список литературы размещается в конце текста, сортируется по алфавиту.

Тема 5. Дополнительные возможности Word.

Использование буфера обмена, применение буфера, хранение информации при составлении текста. Создание буфера, складирование информации в буфер. Вставка текста из буфера обмена. Удаление информации из буфера.

Функция «Смарт-теги»: включение, применение, управление, отключение смарт-тегов, разновидности смарт-тегов. Вставка в текст текущего времени и даты.

Экспресс-стили — функция, позволяющая просматривать набор стилей перед тем, как применить их к тексту. Выбор Экспресс-стилей. Создание и изменение стилей. Создание нового стиля.

Функция «Поле»: позволяет автоматически вставлять в документ определенную информацию, а так же изменять ее. Вставка полей при помощи команд «Меню». Основные и наиболее популярные поля Word. Основные операции с полями.

Тема 6. Работа с таблицами.

Создание простейшей таблицы посредством кнопки «вставка». Рисование таблицы: выбор ширины линии, форматирование таблицы. Преобразование текста в таблицу. Преобразование таблицы в текст. Вставка таблицы Excel. Вставка экспресс-таблицы. Работы с таблицей: вставка пустой строки перед таблицей, добавление строк и столбцов, разделение и объединение таблиц, удаление содержимого таблицы, удаление ячеек, объединение ячеек, нумерация ячеек таблицы, свойства таблицы, форматирование текста в таблице. Применение стилей таблиц. Средства перемещения по таблице: комбинации клавиш Tab, Shift+Tab, Alt+Home, Alt+End и т.д. Сортировка данных в таблице.

Тема 7. Средства рисования Word.

Построение рисунков в виде фигур, вставка фигур, изменение готовых фигур: перемещение, изменение размера, поворот и деформация фигуры. Простейшие действия с фигурами: группировка объектов, порядок объектов, привязка рисунка к сетке для перемещения объекта с фиксированным шагом, изменении автофигуры, заливка фигуры, построение объемной фигуры.

Тема 8. Работа с графическими изображениями.

Способы вставки рисунков в текст. Извлечение рисунков из документа. Использование стилей рисунков и методы изменения их размера. Возможности работы с фигурным текстом WordArt.

Вставка рисунков из коллекции Word. Способы вставки рисунка из файла: «Вставить» (рисунок вставляется в документ без связи с исходным файлом), «Связать с

файлом» (изменения в файле с рисунком отражаются в документе) и «Вставить и связать» (метод, объединяющий оба варианта). Различия между графическими форматами: BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG. Способ извлечения рисунка из документа Word посредством сохранения документа как веб-страницы.

Работа с рисунком: изменение цветового формата, стили рисунка, обтекание рисунка текстом, изменение размера рисунка, восстановление полного отображения рисунка в тексте. Вставка и редактирование фигурного текста WordArt, форматирование объекта WordArt.

Тема 9. Работа с гиперссылками.

Гиперссылка — ссылка, позволяющая осуществлять переход к другим страницам данного документа, другим документам и файлам. Виды гиперссылок: гиперссылка на фрагмент в документе, гиперссылка на другой документ, гиперссылка на аудио и фидеофайл, гиперссылка на Интернет-ресурс. Последовательное создание гиперссылки. Применение закладок при создании гиперссылки. Удаление подсказки на клавишу Ctrl при переходе на гиперссылку. Применение макроса для быстрого преобразования гиперссылки в текст.

Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word.

Оглавление как создание списков всех заголовков. Создание оглавления при помощи применяемых стилей заголовков. Редактирование и форматирование выбранного стиля. Применения выделения фрагментов текста в качестве заголовков. Работа с автособираемым оглавлением и использование шаблоном оглавления как завершающий этап работы.

Тема 11. Работа с макросами.

Макрос — последовательность действий в документе Word, записанная под определенным именем. Применение макроса, возможности макроса — упрощенное форматирование текста. Создание, запись и выполнение макроса. Вызов макроса при помощи комбинации клавиш. Редактирование записанного макроса. Удаление макроса.

Тема 12. Работа с Power Point.

Основные принципы работы в программе. Оформление презентации Power Point, правила подбора шрифтов, применения анимации, применение гиперссылок, вставка видео и аудио файлов.

Тема 13. Работа с презентацией Prezi

Знакомство с программой Prezi. Знакомство с онлайн версией программы, составление презентации Prezi, управление презентацией.

Тема 14. Работа с Adobe Photoshop

Знакомство с основами работы в Adobe Photoshop. Создание файлов, создание слоёв, знакомство с основными инструментами программы.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Современные информационные технологии» установлен в соответствии с учебным планом. В конце второго семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»:

- устные (собеседование)
 - письменные (форматирование текста в документе, выполнение заданий).
- Зачет сдается в форме ответов на вопросы.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Андерсен, А. В. Современные музыкально-компьютерные технологии : учебное пособие / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. — 4-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7389-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160198>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Голованов, Д. В. Компьютерная нотная графика : учебное пособие / Д. В. Голованов, А. В. Кунгуров. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-5971-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149653>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Одинокова, И.Н. Акустические принципы дифференциации консонанса и диссонанса как одна из стержневых линий в учебной дисциплине «основы музыкально-теоретических знаний» / И.Н. Одинокова // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. — 2016. — № 3. — С. 59-65. — ISSN 2309-1428. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/301817>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Панкевич, Р.В. Инновационные методы применения информационных технологий в музыкальном образовании / Р.В. Панкевич // Педагогическое образование в России. — 2015. — № 7. — С. 147-151. — ISSN 2079-8717. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/296497>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Пашнина, И.И. Базы данных метаданных по музыке: проблемы создания и использования в учебном процессе / И.И. Пашнина, В.Г. Полюшкин // Культурная жизнь Юга России. — 2015. — № 1. — С. 26-30. — ISSN 2070-075X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/293618>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Косяченко, Б. В. Лекции по музыкальной информатике : учебное пособие / Б. В. Косяченко, О. В. Садкова. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2019. — 128 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155827>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.

Официальный сайт Майкрософт:

<http://office.microsoft.com/ru-ru/??Origin=EC010227221049&CTT=2>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС

Разработчик – Смирнова Анна Николаевна,
профессор кафедры деревянных духовых инструментов

Целью дисциплины (модуля) является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций; понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей; обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста; владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох; знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

Задачами дисциплины (модуля) являются формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений; совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля; воспитание у студента

профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения; овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей; развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления; совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства; овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства; воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки; совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования; результативной самостоятельной работы над произведением.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-1</p> <p>Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного

	анализа, системного обобщения).
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-5 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	<i>Знать:</i> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
	<i>Уметь:</i> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
	<i>Владеть:</i> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации
ПК-5 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительского искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 34 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается с 4 по 8 семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	34	340	8	4-7
Самостоятельная работа		884		
Общая трудоемкость		1224		

Заочное обучение

Дисциплина изучается с 4 по 9 семестры

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	34	144	9	4-8
Самостоятельная работа		1080		
Общая трудоемкость		1224		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Выпускник должен быть подготовлен к сольной концертно-исполнительской деятельности, работе в качестве солиста (артиста) симфонического, камерного и духового оркестров, к педагогической работе в детских музыкальных школах и средних музыкальных учебных заведениях, к музыкально-просветительской деятельности; он должен использовать свои знания и навыки в создании музыкально-художественной интерпретации концертных программ (тематических, монографических и т.д.), уметь ярко и образно ввести слушателей в мир исполняемой музыки с помощью вступительного слова, беседы, комментария и т.п.

Для формирования музыканта-духовика огромное значение имеют учебная и вне учебная концертная исполнительская практика, а также занятия в классе духового ансамбля и оркестровом классе.

Работая над произведениями как крупной, так и малой форм, студент должен практически освоить различные музыкально-исторические стили, включая современную музыкальную стилистику; изучить новые исполнительские приёмы, такие как фруллато, глиссандо, аккордовая игра и т.д.; развить технические навыки, позволяющие исполнять музыкальные художественные произведения на высоком уровне, достигая, в итоге, виртуозности исполнения.

Программные требования

Ку рс	Семе стр	Программа	Вид аттестации	Срок
II	4	Свободная программа продолжительностью звучания не менее 10 минут. Две разнохарактерные пьесы (одна из них русского композитора);	Зачёт	Март
		Технический зачёт: гаммы все диэзные мажорные и минорные в штрихах, интервалы, секвенции, ломаные арпеджио трезвучий, Д7, вв7, целотонная гамма; 10 этюдов или упражнений (один наизусть); Оркестровые трудности.	Зачёт	Апрель
		Произведение крупной формы: (1 или 2 части): концерты, сонаты, фантазии, вариации, концертино, концертштюки,	Экзамен	Июнь

		сонатины, сюиты, баллады			
III	5	Свободная программа продолжительностью звучания не менее 10 минут. Две разнохарактерные пьесы (одна из них полифонического стиля);	Зачёт	Ноябрь	
		Технический зачёт: гаммы все в виде гармонического, дважды гармонического мажора и дважды гармонического минора в штрихах, интервалы, секвенции; Новые приёмы: глиссандо, фруллато, аккорд. игра, двойная атака. 10 этюдов (один наизусть) авторов XX или XXI в.в.; Оркестровые трудности.	Зачёт	Декабрь	
		Произведение крупной формы: (1 или 2 части): концерты, сонаты, фантазии, вариации, концерттино, концертштюки, сонатины, сюиты, баллады	Экзамен	Январь	
	6	Свободная программа продолжительностью звучания не менее 10 минут. Две разнохарактерные пьесы. Обязательная пьеса (Solo или с ф-но) самостоятельной работы, современного композитора или Республики Татарстан.	Зачёт	Март	
		Технический зачёт: гаммы все в виде гармонического, дважды гармонического мажора и дважды гармонического минора в штрихах, интервалы, секвенции; Новые приёмы игры. 10 этюдов (один наизусть) авторов XX или XXI в.в.; Оркестровые трудности.	Зачёт	Апрель	
		Произведение крупной формы: (1 или 2 части): концерты, сонаты, фантазии, вариации, концерттино, концертштюки, сонатины, сюиты, баллады	Экзамен	Июнь	
	В течение года обязательно должно быть исполнено не менее 2-х произведений (композиторов России или Республики Татарстан)				
	IV	7	Исполняется часть программы государственного экзамена (малая форма)	Зачёт	Ноябрь
			Произведение крупной формы (полностью), входящее в дипломную концертную программу (ранее не исполнявшиеся произведения)	Зачёт	Январь
8		Прослушивание на допуск к государственному экзамену. Государственная программа исполняется целиком (наизусть)		Апрель	
		Государственный экзамен. Программа государственного экзамена должна включать: - Одно произведение крупной формы – концерт, соната, фантазия, сюита и т.д. (полностью или отдельные части); - Две или три концертные пьесы. Программа составляется из произведений различных стилей зарубежных и русских композиторов-классиков, а также из сочинений современных отечественных и зарубежных композиторов.		Май	

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Специальный инструмент» установлен в соответствии с учебным планом. С 4 по 7 (8) семестр формой промежуточной аттестации является экзамен, в 8 (9) семестре обучающиеся сдают государственный экзамен. Формой текущей аттестации являются внутрисеместровые зачеты.

Промежуточный контроль осуществляется в форме:

- Технический зачёт (по гаммам и этюдам) проходит систематически с 4 по 6-ой семестры.

(Сроки проведения технических зачётов устанавливаются решением кафедры).

- Академический вечер (малая форма).

- Экзамен (произведение крупной формы) в конце каждого семестра.

Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.

Итоговый контроль: государственная аттестация включает в себя: исполнение сольной концертной программы, выступление в составе камерного и духового ансамблей, педагогическая подготовка, защита реферата.

Программы на закрытых и открытых концертах, а также на зачётах и экзаменах исполняются наизусть.

Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Для освоения дисциплины «Специальный инструмент» библиотека консерватории располагает специальной нотной, методической литературой, фондами аудио- и видеоматериалов. Количество имеющихся изданий обеспечивает осуществление оптимального учебного процесса. На кафедре имеются типовые и авторские учебные программы, разработанные выдающимися отечественными педагогами по данной дисциплине. В дополнение к фондам библиотеки консерватории на кафедре имеются контрольные экземпляры нотных и методических пособий, изданных российскими издательствами в последние 5 лет. Создана электронная библиотека курса (ЭБК), располагающая электронными версиями нотных сборников и учебных пособий и статей, указанных в списке рекомендованной литературы. ЭБК содержит также рекомендательный указатель нот, книг, статей и изданий по темам курса, информацию о литературных первоисточниках и фрагменты текстов, рекомендованных к изучению.

Список литературы

1. Андреев Е. О работе над продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в процессе индивидуальных занятий с музыкантами // В помощь военному дирижёру. М.: ВДФ при МГК, 1984. – Вып. 23. – С. 21 – 40.
2. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972.
3. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре в эпоху классицизма. – М., 2000.
4. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. – М., 1972.
5. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности в высшей нервной деятельности. – Л., 1974.
6. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на языковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб. трудов. – М., 1985. С.50-75.
7. Волков Н. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика // Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего профессионального музыкального образования / Материала науч. практ. конференции. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997.– с. 45–47.
8. Волков Н. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковом духовом инструменте. – М.: Научно-метод. центр по худож. образованию, 2005 – 49 с.
9. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. науч. трудов. – Л., 1987.
10. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
11. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
12. Горбачёв В. Двойное стаккато на языковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 112 – 188.
13. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. – М., 1986. С.65-81.
14. Гриценко Ю. Роль объективных и субъективных факторов в исполнительстве на валторне // Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. – М., 1990.с.42-56.
15. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музгиз, 1962. – 116 с.
16. Диков Б. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 211–231.
17. Диков Б. Настройка духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4. – С. 71–85.
18. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете.-М.:Музыка, 1983. – 192 с.
19. Докшицер Т. Трубоч на коне. – М., 1996.
20. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.
21. Докшицер Т. Трубоч на коне. – М., 1996.
22. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. 64 с.

23. Иванов А. О нетрадиционных приёмах звукоизвлечения в кларнетном исполнительстве // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1990. — Вып. 28. — С. 96–114.
24. Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. — Вып. 29. — С. 38–47.
25. Иванов В. Школа академической игры на саксофоне.- Ч. 1. — М.: Брасс-коллегиум, 2003. — 150 с.
26. Иванов В. Словарь музыканта-духовика.—М.: Музыка, 2007.—128 с.
27. История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах. Тезисы докладов международной научной конференции. — Ростов-на-Дону, 1997.
28. Кириллов С. М. Готлиб. Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром // Вестник МГУКИ, 2009. - № 5. — С.230 – 233.
29. Кириллов С. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Известия Самарского научного центра РАН. — Самара, 2009, - Т. 11, № 4 (5). — С. 1357 – 1365.
30. Кириллов С. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений. — Автореф. канд. искусствоведения. Ростов-на Дону, 2010. — 22 с.
31. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. — Ростов-на Дону: Рост. гос. консерватория, 2010. — 345 с.
32. Майоров А. Современные выразительные средства в практике игры на саксофоне // Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспектива. — Самара: Сам. гос. академия искусств, 2004. — Вып. 3. — С. 163 – 169.
33. Маккинон. Игра наизусть. — Л., 1967.
34. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. — М., 1976.
35. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. — М.: Музыка, 1975. 78 с.
36. Мясоедов В. Современные приёмы игры на саксофоне // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. —Вып. 29. — С. 48 – 69.
37. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. — М.: Музыка, 1972. — 383 с.
38. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. — 254 с.
39. Олексий В. Непрерывное дыхание при игре на деревянных духовых инструментах // Методические рекомендации для музыкальных училищ. — Киев : РМК, 1983. 16 с.
40. Орвид Г. Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства игры на трубе // Мастерство музыканта-исполнителя. — Вып. 2. — М.: Сов. композитор, 1976. — С. 186 – 210.
41. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. — М., 1958.
42. Прорвич Б. Основы техники игры на саксофоне.-М.:Музыка, 1977.96с.
43. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. — М.: АСТ, 2005. — 270 с.
44. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. — М., 1991. С.42-61.
45. Пушечников И. Искусство игры на гобое. — СПб.: Композитор, 2005 — 312 с.
46. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. — М.: Музыка, 2001. 144 с.
47. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты отечественного исполнительства на флейте. Казань, 2000.
48. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. — М., 1997.
49. Терёхин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. — М.: Музыка, 1988. — 208 с.
50. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1984.—216 с.
51. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. — М., 1989. — М., 1975.
52. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1986. — 191 с.
53. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.: Музыка, 1975. — 159 с.
54. Федотов А. Дыхание и некоторые вопросы музыкальной фразировки // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1975, - С. 64 – 77.
55. Федотов А. О выразительных средствах кларнетиста в работе над музыкальным образом // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. — Вып. 4.— С. 86–109.
56. Федотов А., Плахоцкий В. О возможности чистого интонирования при игре на духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1964. — Вып. 1. — С. 56 – 78.
57. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. — Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1990. — 34 с.
58. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые инструменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. — Вып. 2. — С. 127–152.
59. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И Глинки, 2004. — 112 с.

60. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. — 78 с.
61. Фриче В. Социология искусства. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 208 с.
62. Хамов Г. Вопросы начального обучения игре на саксофоне // Вопросы истории, теории и методики обучения игре на духовых инструментах. — Владивосток: Дальневосточный гос. ин-т искусств, 1999. — Вып. 2. — с.27–36.
63. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. — СПб.: Композитор, 2008. — 368 с.
64. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах. — М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1985. — Вып. 80. — С. 22–37.
65. Шапошникова М. Постановка амбушюра саксофониста // Современное исполнительство на духовых инструментах. — М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. — С. 92–108.
66. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. — М., 1971.
67. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. — Л.: Музыка, 1973. — 104 с.
68. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. — Л., 1973. — Вып.12. — С.
69. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. — Л.: Музыка, 1986. — 128 с.
70. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. — 36 с.
71. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. — СПб.: Композитор, 2006. — 496 с.
72. Ягудин Ю. О развитии выразительности звука // Методика обучения игре на духовых инструм. М.: Музыка, 1971. — Вып.3. — С.193–203.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки специалистов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза.

Необходимый для реализации учебной дисциплины «Специальный инструмент» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий.

Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов.

Перечень технических средств обучения:

- компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов,
- электронная библиотека курса,
- доступ к Интернет-ресурсам.

Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети интернет или локальной сети образовательного учреждения.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Разработчик – Смирнова Анна Николаевна,
профессор кафедры деревянных духовых инструментов

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является изучение методических принципов преподавания профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической деятельности и необходимого условия профессиональной компетенции; воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования соответствующего профиля, дополнительного

образования детей и общеобразовательных учреждений в области музыкального искусства.

Задачи: приобрести навыки:

- работы с методической литературой,
- квалифицированного профессионального общения,
- методического языка,
- грамотного изложения материала;

иметь представление:

- о конечных целях, к достижению которых должны быть направлены его занятия с учащимися;
- о педагогической деятельности во всем ее разнообразии, включая вопросы методики преподавания в детском музыкальном коллективе, камерном, духовом и ударном ансамблях различных составов;
- о существующей отечественной и зарубежной методической литературе в области музыкальной педагогики и исполнительства.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач</p>	<p><i>Знать:</i> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов</p> <p><i>Уметь:</i> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;</p> <p><i>Владеть:</i> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика</p>
<p>ПК-1 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; –</p>

	<p>методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;</p> <p>Уметь: – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы;</p> <p>Владеть: – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.</p>
<p>ПК-2 Способен планировать и организовывать образовательный процесс в организациях дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p>Знать: - основные цели и задачи педагогической деятельности в области музыкального образования; – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования детей и взрослых; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования детей и взрослых; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику</p>

	<p>выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе.</p>
	<p>Уметь: – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; - разрабатывать методическую документацию для индивидуальных и групповых занятий с учащимися разного возраста; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;</p>
	<p>Владеть: – коммуникативными навыками работы с обучающимися разного возраста; – профессиональной терминологией; - навыками формирования у обучающихся художественных потребностей и художественного вкуса; - методикой преподавания предметов в области музыкальной педагогики в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – приёмами мануальной техники; – навыками планирования учебного процесса и контрольных мероприятий, направленных на оценку его результатов; - навыками разработки новых педагогических технологий и методик обучения.</p>
<p>ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкальной педагогики и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p>Знать: - способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; - роль воспитания в педагогическом процессе; - формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего</p>

профессионального и дополнительного профессионального образования; - методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - способы психологического и педагогического изучения обучающихся; - цели, содержание, структуру программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкальной педагогики; - теоретические, технологические и физиологические основы учебных дисциплин по теории и истории музыкального искусства, ритмике, игре на музыкальном инструменте или по хоровому исполнительству; - основы организации групповых и индивидуальных занятий; - последовательность изложения тематического материала при изучении в организациях среднего профессионального образования профессиональных дисциплин (модулей) по специальности «Музыкальная педагогика»; - специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-педагогической деятельности и музыкального образования; - методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны; - требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;

Уметь: - составлять календарно-тематические и индивидуальные планы обучающихся; - проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным дисциплинам; - организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; - развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; - использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; - использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; - создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; - пользоваться справочной и методической литературой; - анализировать отдельные методические

	пособия, учебные программы; - использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; - планировать учебный процесс; - составлять учебные программы.
	Владеть: - коммуникативными навыками; - профессиональной терминологией; - методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - умением планирования педагогической деятельности.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 5 по 6 семестры.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	88		6
Самостоятельная работа		92		
Общая трудоемкость		180		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	27	5	6
Самостоятельная работа		153		
Общая трудоемкость		180		

4. Содержание дисциплины (модуля)

В лекционный курс введены темы, без которых сегодняшняя музыкальная педагогика выглядит неполной и недостаточно актуальной. Представляется, что современному преподавателю-инструменталисту важны и необходимы знания основ общей педагогики, классических и новых педагогических систем, получивших признание в профессиональной среде, а также возрастной специфики учащихся при обучении на духовых инструментах. Не менее актуальными представляются вопросы и проблемы, диктуемые особенностями реальной исполнительской практики последних десятилетий. Это, в частности, принципы художественных стилей, стилевые особенности интерпретации музыки различных эпох и авторов, подробный анализ ведущих тенденций исполнительской культуры, проблем аутентизма, расшифровки и декорирования уртекстов, а также новых приёмов и выразительных средств, представленных в музыке XX века.

Темы и краткое содержание

Тема 1. Введение.

Предмет и задачи курса. Характеристика состояния музыкальной педагогики XVIII – XIX веков. Особенности обучения на духовых инструментах. Традиции и преемственность.

Роль и место инструментальной педагогики в ряду специальных дисциплин и подготовке музыканта к профессиональной педагогической деятельности. Методика как научно-практическая область инструментальной педагогики. Эволюция методических взглядов и систем.

Тема 2. Становление отечественной школы игры на духовых инструментах.

Начальный этап профессиональной подготовки музыкантов. Классы духовых инструментов Петербургской и Московской консерваторий. Принципы и методы обучения. Выдающиеся педагоги, их ученики, инструктивные пособия, учебный репертуар.

Тема 3. Дидактика как основа педагогики.

Классические педагогические системы прошлого, их особенности и значимость. Педагогические принципы Каменского, Руссо, Песталоцци, Дистервега, Ушинского и др. Формирование основ отечественной педагогики: принцип индивидуального подхода, изучение личности ученика, «психологизация» процесса обучения, воспитание эмоциональной культуры, стимулирование активности ученика и др. Видные педагогические методисты и их вклад в духовую педагогику. С. В. Розанов, Б. А. Диков, Ю. Н. Должиков, Ю. А. Усов и др. Основные дидактические принципы и их проявление в музыкальной педагогике. Доступность, наглядность. Активность и заинтересованность ученика в процессе обучения. Сочетание различных методов и средств обучения.

Тема 4. Возрастные особенности учащихся в связи с обучением на духовых инструментах.

Особенности физиологии и психологии учащихся младшего школьного возраста. Формирование педагогического процесса в связи с этими особенностями. Возможности младшего школьника: внимание, воля, особенности восприятия; распределение физической нагрузки; виды деятельности.

Тема 5. Возрастные особенности ученика-подростка.

Интенсивные физиологические и интеллектуальные изменения. Эволюция психики. Возможности управления психическими процессами в обучении. Особенности межличностного общения. Стимулирование активности и самостоятельности ученика. Распределение нагрузок. Контроль деятельности, организация самостоятельных занятий.

Тема 6. Принципы профессионального отбора и особенности проведения первых уроков.

Организация приемных испытаний. Подготовленность детей к обучению. Индивидуальный подход. Первые уроки: контроль, методы контроля и самоконтроля.

Тема 7. Проблемы рациональной постановки.

Постановка исполнительского дыхания, способы, методы, приемы. Отличия исполнительского дыхания. Способы его развития. Постановка амбушюра, рук, корпуса. Приемы и методы контроля (и самоконтроля ученика). Основные ошибки этого периода.

Тема 8. Построение и проведение урока (в начальном звене).

Особенности проведения урока в начальном звене. Объяснения нового. Контроль занятий. Наиболее типичные проблемы этого периода и способы их решения. Рациональное распределение времени урока, виды деятельности, концентрация внимания на главных задачах, ограничение количества актуальных задач. Разбор домашнего задания. Конкретные методы работы над материалом.

Тема 9. Построение и проведение урока (в среднем звене обучения).

Построение урока в училище с учетом физических и психических возможностей подростка. Контроль деятельности ученика. Мотивация занятий. Поощрение самостоятельности и развитие творческой активности. Распределение времени урока. Наиболее типичные проблемы этого периода обучения. Методические приемы и рекомендации, индивидуальный подход. Разбор домашнего задания.

Тема 10. Организация самостоятельных занятий учащихся.

Предельно ясные рекомендации педагога. Распределение времени и усилий для выполнения домашней работы. Методы занятий. Воспитание навыков самостоятельной работы. Направленность занятий в разные периоды; контроль; инициатива ученика.

Тема 11. Базовые особенности организации учебного процесса.

Перспективное планирование учебного процесса. Необходимость определения главных и второстепенных задач для каждого этапа обучения. Выбор принципов и методов работы в соответствии с индивидуальными особенностями ученика. Распределение физических нагрузок при занятиях на духовом инструменте. Соответствие форм работы и изучаемого материала интеллектуальному, художественному и техническому уровням развития ученика.

Тема 12. Звук, его свойства и развитие.

Звук – главное выразительное свойство исполнителя-духовика. Критерии хорошего звука, их формирование и развитие. Работа над звуком (упражнения, этюды, методы занятий). Формирование тесситурной ровности. Тембровые краски. Динамика, динамические оттенки. Работа над звуком на разных этапах обучения.

Тема 13. Работа над чистым интонированием.

Развитие слуха. Абсолютный и относительный слух. Координация между интонацией, дыханием и положением амбушюра. Акустические и звуковысотные свойства духовых инструментов. Способы коррекции интонации на духовых инструментах. Развитие навыков чистого интонирования. Различие зарубежных и отечественных методик по этой проблеме. Слышание и предслышание интервалов. Критерии оценки интонации, способы самоконтроля. Исполнение дуэтов с педагогом, с соучениками. Специальные упражнения. Дополнительная и вспомогательная аппликатура. Особенности регулирования интонации в сольном, ансамблевом и оркестровом исполнительстве. Вибрато как средство музыкальной выразительности.

Тема 14. Развитие техники.

Отношение к технике и виртуозности в разные периоды. XIX век – эпоха виртуозов. Поиски специфических методов, специальные приспособления и упражнения. Техническое совершенство – одна из важнейших сторон исполнительской культуры. Технические возможности учащихся разных возрастных групп. Ровность исполнения. Ритмичность исполнения любых упражнений и этюдов. Специальные упражнения. Преодоление технических трудностей. Преодоление «зажимов» и психологических барьеров. Взаимосвязь техники и дыхания. Легкость и подвижность исполнительского аппарата. Методические рекомендации.

Тема 15. Воспитание ритмической культуры.

Ритм - важнейшая сторона музыкального исполнительского процесса. Понятия метра и ритма. Ритмическая организация любых повседневных упражнений. Ритмическая организация исполнения гамм и арпеджио. Работа с метрономом и «внутренняя пульсация». Особенности игры выдающихся джазовых музыкантов. Специальные упражнения для разных этапов обучения. Ритм и агогика в работе над художественным материалом.

Тема 16. Штрихи, атака, артикуляция.

Штрихи как выразительное средство. Происхождение штрихов на духовых инструментах. Эволюция трактовки штрихов. Твердая и мягкая атака. Современные представления о штрихах на духовых инструментах. Специфика исполнения штрихов в музыке разных стилей. Взаимосвязь штрихов, темпа, характера музыки. Относительные характеристики штрихов. Представления об артикуляции при исполнении штрихов. Штрихи в авангардных композициях. Штрихи пришедшие в духовое исполнительство из джаза.

Тема 17. Выразительные средства при игре на духовых инструментах.

Формирование эстетических представлений ученика в педагогическом процессе. Постепенное формирование критериев хорошего звука, тембра, широкой палитры штрихов и динамических оттенков. Соответствие выразительных средств жанру и стилю

изучаемого произведения. Эволюция выразительных средств в музыке различных авторов, исторических стилей, художественных направлений. Особенности освоения выразительных средств на разных этапах обучения.

Тема 18. Ежедневные упражнения.

Комплексы упражнений для духовых инструментов. Их цели и задачи для разных этапов обучения. Критический обзор ежедневных упражнений различных авторов XIX – XX вв. для разных инструментов.

Тема 19. Принципы работы над гаммами.

Гаммы как основа формирования и развития широчайшего комплекса профессиональных навыков. Смысл и цели работы над гаммами на разных этапах обучения. Изучение аппликатуры начинающими, расширение диапазона, развитие беглости, воспитание ритма, развитие динамической гибкости, совершенствование техники, воспитание художественных навыков поддержание ежедневной формы.

Тема 20. Принципы работы над этюдами.

Смысл и цели изучения этюдов. Виды этюдов. Различные подходы на разных этапах обучения. Распространенные ошибки при работе над этюдами. Развитие ровности, ритмичности, выносливости. Классические этюды для различных духовых инструментов. Новые этюды. Особенности работы в классе и при самостоятельных занятиях. Преодоление характерных проблем. Определение возможной степени сложности. Роль этюдов в развитии отдельных конкретных сторон исполнительской культуры.

Тема 21. Работа над художественным произведением.

Смысл и цели изучения художественного материала на разных этапах обучения. Раннее художественное развитие – особенность отечественной исполнительской школы. Решение основных технологических проблем в процессе работы над художественным материалом в музыкальной школе. Развитие эстетических представлений. Формирование начальных представлений о правилах фразировки, развитии материала, о жанре и форме. Первоначальные представления о стиле. Комплекс выразительных средств в исполнении пьес. Выделение основных, важнейших для данного периода и данного ученика проблем. Доступность изучаемого репертуара. Характерные ошибки учеников. Методические рекомендации по изучению пьес малой формы.

Тема 22. Работа над художественным произведением в музыкальном училище.

Смысл и задачи работы над музыкальным произведением в указанный период. Соотношение технологических и художественных проблем. Индивидуальный подход к учащимся. Развитие эстетических представлений. Формирование представлений о стилевой специфике. Формирование представлений о форме и драматургии произведения; умение выделить в музицировании главные мысли и разделы произведения. Важность подбора репертуара для эффективного развития ученика. Доступность исполняемого репертуара. Освоение исполнительских традиций. О создании самостоятельных трактовок. Стимулирование творческой активности учащихся.

Тема 23. Стилиевые особенности исполнительской интерпретации.

Взаимосвязь формирования эстетических представлений и профессиональных навыков. Понятие «стиль» и его важнейшие компоненты: исторический стиль, стиль автора, исполнительский стиль. Эстетические критерии звука в музыке различных стилей. Выразительные средства как элементы стиля. Освоение жанровых особенностей музыкальных произведений. Художественный вкус и исполнительская интерпретация.

Тема 24. Особенности интерпретации музыки барокко.

История проблемы и современное ее состояние. Из чего формируются представления о старинной музыке. Исполнительские особенности, связанные с конструктивными изменениями духовых инструментов. Аутентизм и современная исполнительская культура. Традиции и их эволюция. Выразительные средства: темпы, динамика, интонирование, штрихи, ведение звука, фразировка, агогика.

Тема 25. Особенности исполнения музыки классицизма.

Эволюция представлений о музыке классицизма. Богатство и разнообразие репертуара классического периода. Традиции и современность. Выразительные средства: звук, темпы, фразировка, динамика, штрихи, агогика. Источники и пособия для изучения музыки эпохи классицизма.

Тема 26. *Орнаментика и декорирование старинной музыки.*

Украшения, принятые в музыке разных периодов и стилей. Основные виды мелизмов, их обозначения и расшифровка. Импровизационные элементы в музыке барокко, различия между авторской записью и ее интерпретацией. Традиции орнаментики музыки барокко. Декорирование музыки классицизма. Анализ некоторых источников и пособий XVII – начала XIX веков. Анализ деятельности видовых современных исполнителей старинной музыки.

Тема 27. *Особенности интерпретации романтической музыки.*

Характеристика исполнительского искусства XIX века. Особенности и традиции. Выразительные средства. Динамика, штрихи, агогика. Вибрато. Эволюция инструментальной культуры романтического периода. Романтическая музыка в учебном репертуаре. Анализ деятельности выдающихся исполнителей.

Тема 28. *Музыка XX столетия в учебно-педагогическом репертуаре.*

Формирование новых требований и выразительных средств в музыке XX века. Анализ различных стилевых систем и связанных с ними особенностей исполнительства. Новые приемы игры на духовых инструментах. Формирование исполнительской концепции. Особенности нотной записи современной музыки.

Тема 29. *Воспитание логики музыкально-исполнительского мышления.*

Построение музыкального повествования: умение выделить отдельные самостоятельные мысли музыкальной композиции, найти местные и главную кульминации, развивающие, интермедийные и заключительные разделы. Воссоздание музыкальной формы в процессе интерпретации. Аналогия с устной и литературной речью. Убедительность и логичность трактовки произведения – результат правильно построенного повествования. Исполнительский стиль.

Тема 30. *Принципы работы с камерным ансамблем в ДМШ.*

Особенности, цели и смысл ансамблевых занятий в музыкальной школе. Развитие базовых навыков: интонирование, ритм, динамика, взаимодействие с партнером, унификация штрихов и т. п. организация ансамблевых занятий. Репертуар для разных возрастных групп.

Тема 31. *Работа в камерном классе музыкального училища.*

Смысл, цели, и задачи изучения камерной музыки в училище. Развитие навыков ансамблевой игры. Представления о соподчиненности динамики, идентичных штрихах, интонирование в различных инструментальных сочетаниях. Особенности подстройки ансамбля и работа над дефектами интонации. Формирование единой концепции исполнения. Лидеры и аутсайдеры. Обзор репертуара во взаимосвязи с конкретными педагогическими задачами.

Тема 32. *Обзор инструктивного и художественного репертуара для духовых инструментов.*

Обзор и критический анализ «Школ», упражнений, этюдов, хрестоматий, пьес для педагогического процесса.

Тема 33. *Особенности современных исполнительских и педагогических школ.*

Формирование и эволюция ведущих исполнительских школ духовых инструментов и их особенности. Отличительные черты французской, немецкой, американской педагогических систем. Отечественная школа духовых инструментов в прошлом и настоящем. Синтез и различия в исполнительских и педагогических тенденциях на рубеже XX – XXI веков.

Тема 34. *Особенности работы над инструктивным и художественным материалом на разных этапах обучения.*

Подбор учебного материала, позволяющего решать конкретные задачи данного этапа обучения с учетом особенностей развития ученика, его интересов, склонностей и способностей. Определение меры сложности и доступности материала. Соответствие методических задач и изучаемого инструктивного и художественного репертуара. Принципы развивающего обучения.

Тема 35. Критический анализ инструктивного и художественного репертуара (по своему инструменту). Обзор методической литературы.

Глубокое и полное знание инструктивного и художественного репертуара – залог эффективной педагогической деятельности. Сочетание традиционных учебных пособий и классического репертуара с новым материалом, актуализирующим учебный процесс. Необходимость освоения материала, применяемого на разных ступенях обучения. Методическая литература как способ обобщения и передачи индивидуального опыта широкому кругу педагогов-музыкантов.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы промежуточного контроля – зачет и экзамен. Курсовая работа, подготовленная студентом под руководством педагога, является обязательным элементом экзамена, наряду с ответом на вопросы экзаменационного билета.

В экзаменационные билеты по курсу методики обучения игре на духовых инструментах рекомендуется включать в качестве обязательного вопрос об инструктивном и художественном репертуаре, используемом в процессе обучения на разных его этапах.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля).

Рекомендуемая литература (основная)

1. Ананьев Б. Человек как предмет познания. – Л., 1968.
2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974.
3. Березин В. Начальный период обучения игре на духовых инструментах в связи с возрастными особенностями учащихся // Музыкальное исполнительство и педагогика. Сб. статей / Сост. Т. А. Гайдамович. – М., 1991.
4. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом квинтете // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991.
5. Вопросы музыкальной педагогики. Сб. статей / Сост. Ю. А. Усов. Вып.10. – М., 1991.
6. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. – М., 1956.
7. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М., 1962.
8. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете. – М., 1983.
9. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.
10. Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып.1. – М., 1964.
11. Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып.2 – М., 1966.
12. Методика обучения игре на духовых инструментах / Ред.-сост. Ю. А. Усов. Вып.3 – М., 1971.
13. Методика обучения игре на духовых инструментах / Ред.-сост. Ю. А. Усов. Вып.3 – М., 1976.
14. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое / Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып.80. – М., 1985.
15. Реан А., Бордовская Н., Розум С. Психология и педагогика: Учебник для вузов. – СПб., 2000.
16. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1987.
17. Теория и практика игры на духовых инструментах. – Киев, 1989.
18. Терехин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. – М., 1988.
19. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. – М., 1984.

Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Баранцев А. Мастера игры на кларнете Петербургской-Ленинградской консерватории. – Петрозаводск, 1989.
2. Баранцев А. Мастера игры на флейте Петербургской-Ленинградской консерватории. – Петрозаводск, 1990.
3. Березин В. Юрий Алексеевич Усов – педагог и ученый // Профессора исполнит. классов Московской консерватории №39. – М., 2002.
4. Буяновский М. В классах духовых инструментов // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. – Л., 1962.
5. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории / Ред.-сост. Т. А. Гайдамович. – М., 1979.
6. Орвид Г. М.И. Табаков // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
7. Портреты советских исполнителей на духовых инструментах / Ред.-сост. Ю.А. Усов. – М., 1989.
8. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
9. Платонов Н. Из воспоминаний о Сергее Васильевиче Розанове // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
10. Розанов С. Основы методики преподавания и игры на духовых инструментах. – М., 1935.
11. Сарджент У. Джаз.- М., 1987.
12. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты становления отечественной школы игры на флейте. – Казань, 2000.
13. Терехин Р. Иван Иосифович Костлан // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
14. Тризно Б. Мои учителя и современники // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. – Л., 1962.
15. Усов Ю. Школы для трубы в формировании исполнительской культуры // Музыкальные инструменты и голос в истории исполнительского искусства / Научные труды Моск. консерватории. – М., 1991.
16. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. – М., 1989.
17. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. – М., 1986.
18. Усов Ю. Состояние методики обучения на духовых инструментах и пути дальнейшего ее совершенствования // Проблемы музыкальной педагогики / Отв. ред. М.А. Смирнов. – М., 1981.
19. Федоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика: Учебное пособие. – Новосибирск, 1990.
20. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М., 1975.
21. Ягудин Ю. Воспоминания о В. Н. Цыбине // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
22. Янкелевич А. Воспоминания о Ф. Ф. Эккерте // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.

Новые книги и статьи рекомендуются студентам на лекциях.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Разработчик – Смирнова Анна Николаевна,
профессор кафедры деревянных духовых инструментов

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель курса: подготовка разносторонне развитых, высококвалифицированных артистов-инструменталистов, владеющих культурой ансамблевого исполнительства, широким спектром знаний и практических навыков, позволяющих исполнять ансамблевую музыку различных эпох, стилей и направлений на высоком художественном уровне.

Основные задачи курса:

Изучение лучших образцов духовой и ударной ансамблево-инструментальной музыки;

Овладение искусством совместной игры в духовых и ударных ансамблях различного состава;

Знакомство с актуальными аспектами интерпретации старинной музыки;

Формирование эстетических представлений и профессиональных навыков для исполнения современной музыки;

Подготовка и участие во Всероссийских и Международных конкурсах ансамблей духовых и ударных инструментов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– психологию общения, методы развития личности и коллектива;– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке;– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;– понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">– навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;– системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">– навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

видами нотации	– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-5 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительского искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-6 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<i>Знать:</i> – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – репертуар сольный и творческих коллективов разных типов и видов в ориентации на исполнительские возможности различных возрастных категорий участников творческого мероприятия; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;
	<i>Уметь:</i> – подбирать репертуар сольный и для определенного типа и вида творческого коллектива;
	<i>Владеть:</i> – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и исполнительских возможностей участников творческого мероприятия; – представлениями об особенностях исполнения музыкальных сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с третьего по восьмой семестры.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	10	212	3,5,7,8	4,6
Самостоятельная работа		148		
Общая трудоемкость		360		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	10	81	3,5,7,8	4, 6, 8
Самостоятельная работа		279		
Общая трудоемкость		360		

4. Содержание дисциплины (модуля)

В процессе вузовского обучения в классе духового ансамбля следует познакомить студентов с музыкой разных стилей и жанров. Программа изучаемых произведений должна включать музыку барокко, классического и романтического периодов.

Выстраивая учебный репертуар в соответствии с реальными педагогическими задачами, педагог не должен упускать из виду необходимость изучения ряда выдающихся сочинений для ансамбля духовых, являющихся важными вехами в развитии исполнительской культуры. Знание классических сочинений формирует профессиональный музыкальный кругозор, обогащает представления об изучаемом разделе музыкального искусства. Непременно следует уделить внимание музыке, написанной в современных композиторских техниках.

Желательно, чтобы после первого, ознакомительного урока, студенты провели самостоятельную работу по тщательному изучению авторского текста, предварительному формированию исполнительского плана. На этапе вузовского обучения техническое разучивание текста не должно занимать много времени на уроке, исключая случаи, когда педагог объясняет, показывает, рекомендует приёмы и способы для преодоления неординарных трудностей. Приступая к изучению студентами нового сочинения, педагог должен разъяснить его стилевые особенности, помочь в раскрытии формы, установлении темпов, расшифровке мелизмов, целесообразно составить примерный план работы, наметить определённые этапы. Педагогу не следует брать на себя все заботы по работе участников ансамбля над произведением, однако стимулировать их творческую самостоятельность, профессиональный опыт, знания и художественное воображение – его прямая обязанность. Конечно, опытному педагогу-музыканту гораздо проще предложить собственную интерпретацию, настоять на её реализации. Но вряд ли это приведёт к желаемому результату. Научить самостоятельно осмыслению музыкального материала, обдумыванию исполнительской концепции, выстраиванию партнёрских отношений между участниками ансамбля – задача сложная, но значительно эффективная.

Предлагаемый репертуарный список включает сочинения, позволяющие решать конкретные дидактические, методические и узко технологические задачи. Кроме того, данный репертуар позволяет педагогу достаточно эффективно знакомить студентов с яркими и характерными образцами музыки, типичной для конкретной эпохи, жанра, стиля, автора. Это, однако, не исключает поисков иных художественных образцов, которые, по мнению педагога, будут эффективны в сложном творческом процессе воспитания молодых артистов-инструменталистов.

Ансамбли более обширного состава (секстет, септет, октет) могут оказаться чрезвычайно полезны, но вряд ли их можно рассматривать как основной, базовый материал для повседневной работы.

Практика показывает, что использование дуэтов в классе ансамбля духовых инструментов нецелесообразно. Однако некоторые наиболее яркие сочинения для дуэта могут быть представлены как в классе, так и в открытых концертах.

Программный минимум

2 курс, третий-четвёртый семестры

Два разнохарактерных произведения малой формы или одно произведение крупной формы (в каждом семестре).

Для обязательного изучения – одно сочинение эпохи барокко.

Упражнения для развития чистого интонирования, развитие навыков исполнения идентичных штрихов, исполнения динамических оттенков в условиях конкретной партитуры и инструментовки. Чтение с листа, знакомство с классическим репертуаром для ансамбля духовых инструментов.

3 курс, пятый-шестой семестры

Два разнохарактерных произведения малой формы или одно произведение крупной формы (в каждом семестре).

Для обязательного изучения – одно сочинение эпохи классицизма.

Упражнения для развития культуры штрихов. Орнаментика и декорирование старинной музыки. Чтение с листа, знакомство с классическим репертуаром.

4 курс, седьмой-восьмой семестры

. Одно произведение крупной формы или два разнохарактерных сочинения малой формы. Обязательно: изучение одного произведения XX – XXI в. или сочинение композитора Татарстана. Чтение с листа, знакомство с классическим репертуаром.

Выпускная квалификационная работа включает:

- Для квинтета деревянных духовых инструментов (хольц-квинтета) - одно произведение крупной формы или два разнохарактерных сочинения малой формы.
- Для квинтета медных духовых инструментов (брасс-квинтета) - одно произведение крупной формы или два разнохарактерных сочинения малой формы.
- Для квартетов валторн, тромбонов - одно произведение крупной формы или два разнохарактерных сочинения малой формы.
- Для саксофона – трио или классический квартет саксофонов, либо участие саксофонистов в смешанном ансамбле.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) установлен в соответствии с учебным планом. Формы промежуточной аттестации – зачеты, экзамены.

Формой текущей аттестации являются внутрисеместровые зачеты.

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.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля).

Основная литература

1. Ананьев Б. Человек как предмет познания. – Л., 1968.
2. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом квинтете // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991.
3. Леонов В.А. Школа игры в ансамбле духовых инструментов: учебное пособие. Выпуск I: Дуэты. Часть I [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66264>

4. Гуреев С.Г. Играем с музыкой. Пособие по импровизационному музицированию для композиторских и теоретических отделений музыкальных училищ [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2007. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2892>
5. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М.: Музыка, 1976. -254 с.
6. Усов Ю. Состояние методики обучения на духовых инструментах и пути дальнейшего ее совершенствования // Проблемы музыкальной педагогики / Отв. ред. М.А. Смирнов. – М., 1981.
7. Федоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика: Учебное пособие. – Новосибирск, 1990.
8. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах – М., 1975.

Дополнительная литература

1. Арбан Ж. Полная школа игры на корнет-а-пистоне и трубе. The Complete Method for cornet a piston and trumpet: учебное пособие / Ж. Арбан. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-3888-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119604>
2. Гержев В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах: учебное пособие / В.Н. Гержев. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-1750-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/58836>
3. Гузий В.М. Исполнительство на духовых и ударных инструментах в диссертационных исследованиях: учебное пособие / В.М. Гузий. — Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2013. — 64с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/book/66258>
4. Гузий В.М. Музыка XX века для духовых инструментов: Нотографический указатель. Выпуск V: Саксофон [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66259>
5. Квашнин К.А. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах / К.А. Квашнин; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра деревянных духовых инструментов. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2014. – 100 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312218>
6. Клозе Г. Школа игры на кларнете: учебное пособие / Г. Клозе. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1894-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/65057>
7. Леонов В.А. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Леонов, И.Д. Палкина. — Электрон. дан. — Ростов-на Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 240 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66263>
8. Леонов В.А. Школа игры в ансамбле духовых инструментов / В.А. Леонов; г.к. Ростовская. – Ростов-на-Дону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2015. – Вып. 1. Дуэты. Часть 1. – 64 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440888>
9. Майстренко А.В. Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, педагогика, композиторское творчество: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99360>
10. Специальность (инструменты эстрадного оркестра: саксофон, труба, тромбон) / авт.-сост. В.М. Третенков; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт музыки и др. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438781>
11. Пронин Б.А. Методика формирования исполнительского аппарата тромбониста: учебное пособие / Б.А. Пронин. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-3787-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113148>
12. Таффанель, П. Полная школа игры на флейте. Общая техника: учебное пособие / П. Таффанель, Ф. Гобер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 76 с. — ISBN 978-5-8114-4637-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126845>
13. Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства: учебное пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1805-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/61370>
14. Третенков В.М. Методика обучения игре на инструменте (духовые инструменты) / В.М. Третенков; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры,

Институт музыки, Кафедра эстрадного оркестра и ансамбля. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 63 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472724> – М., 2001.

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

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки специалистов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза. Необходимый для реализации учебной дисциплины (модуля) «Ансамбль духовых

инструментов» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий.

Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов.

Перечень технических средств обучения:

- компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов,
- электронная библиотека курса,
- доступ к Интернет-ресурсам.

Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПЕДАГОГИКИ

Разработчик: Зеленкова Елена Васильевна, профессор кафедры фортепиано, кандидат педагогических наук.

1 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «История и теория педагогики» - изучение теорий и подходов, исторически сложившихся в педагогике, как основы для профессиональной педагогической, исследовательской и просветительской деятельности; понимание закономерности и исторической обусловленности происходящих процессов в области педагогических технологий и методик обучения, теории и практики образования на всех уровнях его целостной системы, получение представления об основных фактах и событиях современного образовательного процесса.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	<p><i>Владеть:</i></p>

	– системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ПК-1 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	Знать: – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	Уметь: – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	Владеть: – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.
ПК-2 Способен планировать и организовывать образовательный процесс в организациях дополнительного образования детей и взрослых	Знать: – основные цели и задачи педагогической деятельности в области музыкального образования; – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного

	<p>образования детей и взрослых; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования детей и взрослых; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе.</p>
	<p>Уметь: – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; - разрабатывать методическую документацию для индивидуальных и групповых занятий с учащимися разного возраста; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;</p>
	<p>Владеть: – коммуникативными навыками работы с обучающимися разного возраста; – профессиональной терминологией; - навыками формирования у обучающихся художественных потребностей и художественного вкуса; - методикой преподавания предметов в области музыкальной педагогики в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – приемами мануальной техники; – навыками планирования учебного процесса и контрольных мероприятий, направленных на оценку его результатов; - навыками разработки новых педагогических технологий и методик обучения.</p>

<p>ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкальной педагогики и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p>Знать: - способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; - роль воспитания в педагогическом процессе; - формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - способы психологического и педагогического изучения обучающихся; - цели, содержание, структуру программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкальной педагогики; - теоретические, технологические и физиологические основы учебных дисциплин по теории и истории музыкального искусства, ритмике, игре на музыкальном инструменте или по хоровому исполнительству; - основы организации групповых и индивидуальных занятий; - последовательность изложения тематического материала при изучении в организациях среднего профессионального образования профессиональных дисциплин (модулей) по специальности «Музыкальная педагогика»; - специальную, учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальнопедагогической деятельности и музыкального образования; - методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны; - требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;</p> <p>Уметь: - составлять календарнотематические и индивидуальные планы обучающихся; - проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным дисциплинам; - организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; - развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; - использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; - использовать методы</p>
--	--

	<p>психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; - создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; - пользоваться справочной и методической литературой; - анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; - использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; - планировать учебный процесс; - составлять учебные программы.</p> <p>Владеть: - коммуникативными навыками; - профессиональной терминологией; - методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - умением планирования педагогической деятельности.</p>
--	---

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации..

Очное обучение

Дисциплина изучается в 5 семестре

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	5	
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в 7 семестре

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	8	7	
Самостоятельная работа		100		
Общая трудоемкость		108		

4.Содержание дисциплины (модуля)

Введение. Воспитание в первобытном обществе

В результате усиления разделения труда и расширения эмпирических знаний усложнялось содержание обучения и воспитания детей, складывались его организационные формы. Помимо практической трудовой, военно-физической и социально-нравственной подготовки подрастающее поколение начинало приобщаться к начаткам специальных знаний. Все это создавало предпосылки для возникновения впоследствии школьного обучения и профессионального ученичества. В ходе практического решения всех этих

задач зарождались предпосылки для возникновения специально организованного обучения и воспитания, начинался процесс выработки приемов педагогической деятельности, которая постепенно выделялась в самостоятельную область социальной практики, способствуя этнической консолидации и выступая в роли мощного фактора социального прогресса.

Тема 1. Воспитание и обучение в древнейших государствах ближнего и дальнего востока: Месопотамия, Египет, Израиль

Главными очагами обучения и воспитания в древнейших государствах Востока были семья, храмы и государство. Семья, однако, не была в состоянии дать детям даже минимальную образовательную подготовку – научить письму, чтению, счету. Это стало главной задачей школ. Содержание обучения в этих школах было крайне скудным по причине того, что детей готовили к выполнению четко определенных функций. К 1-му тысячелетию до н.э. развитие ремесел, торговли, постепенное усложнение характера труда, рост городского населения способствовали расширению круга людей, которым стало необходимо школьное обучение. Помимо детей родовой знати и служителей культа учениками школ становились уже и дети состоятельных ремесленников и торговцев, однако абсолютное большинство населения обходилось по-прежнему лишь семейным воспитанием своих детей, без элементов собственно образования. Возникновение школы являлось следствием развития общества. Школа обладала относительной самостоятельностью и со своей стороны влияла на эволюцию общества. Так, школа письма, возникнув как ответ на необходимость обеспечивать передачу опыта от поколения к поколению, позволяла, в свою очередь, обществу двигаться вперед.

Тема 2. Воспитание и обучение в древнейших государствах ближнего и дальнего востока: Древний Иран, Индия, Древний Китай

Древний Иран – это страна, которую населял один из самых загадочных народов Земли – арийцы. Индусы, немцы, кельты, италийцы, греки, прибалты, некоторые славянские народности находятся в историческом родстве с арийцами, следы которых обнаружены не только в Западной Европе, но и в Гималаях, и в Монголии, и на Урале. Племена древних персов были в I в. до н.э. ближневосточной ветвью арийцев и объединялись верой, ведущей свое начало, возможно, от индийских Вед, ставшей впоследствии основой для многих самостоятельных верований. Зороастризм – это еще один из примеров единобожия. Здесь поклонение главному богу Ахурмазде, олицетворяющему Добро в извечной борьбе Добра и Зла, наложило отпечаток и на характер воспитания.

Тема 3. Воспитание и педагогическая мысль в античном мире: Древняя Греция, Крит, Афины, Спарта

Древневосточные цивилизации дали человечеству первые образцы школ. Дальнейшее развитие школы осуществлялось уже на следующей ступени исторического развития – в эпоху античности, греко-римской древности. Достижения в области содержания, методов и организации образования подрастающего поколения в Древней Греции, Риме, эллинистических государствах и осмысление их философами того времени явились важным этапом в последующей эволюции школы и педагогической мысли.

Тема 4. Воспитание и педагогическая мысль в античном мире: эллинизм

Обычно начало эпохи эллинизма связывают с годом смерти Александра Македонского (323). Завершается эта историческая эпоха в конце I в. до н.э. Она характеризуется прежде всего распространением греческой культуры на обширной территории Средиземноморья, Ближнего Востока, Закавказья, Северной Африки. Завершается это время подчинением эллинистических государств Риму и Парфии. Культурная жизнь той эпохи характеризовалась сложным переплетением эллинских и восточных элементов, в том числе изменением традиционных форм воспитания в странах Ближнего Востока под влиянием воспитательной практики греческих полисов. Происходила и смена идеалов воспитания: если в классической Греции идеал воспитания видели в героической

личности, то в эпоху эллинизма идеалом стала самостоятельная, независимая и сильная личность мудреца.

Тема 5. Воспитание и педагогическая мысль в античном мире: Древний Рим, зарождение христианской традиции воспитания.

Просвещение и педагогическая мысль в Византии Рим, по преданию, был основан в 752 г. до н.э. В конце VI в. до н.э. здесь сложилась Римская республика, которая на протяжении нескольких столетий вела захватнические войны. С 31 г. до н.э. Рим превратился в столицу огромной империи, город с миллионным населением. В Древнем Риме существовала смешанная греко-римская культура, многие образованные римляне владели греческим языком. Традиции образования детей и юношества у римлян, как и у других древних народов, естественно, имели в своей основе практику семейно-домашнего воспитания. Семейное устройство было здесь типично патриархальным. По римским обычаям, отец имел право даже лишить жизни сына-младенца или продать взрослого сына, т.е. был полновластным владыкой в семье. За воспитание детей глава семьи нес ответственность перед общиной.

История и теория педагогики средних веков

Тема 1. Школа в Западной Европе эпохи средневековья и Возрождения, реформация и контрреформация

Начало западноевропейского средневековья связано с распадом Римской империи. В этот период, начавшийся с конца V в., на смену изжившему себя рабовладельческому обществу приходит новый жизненный уклад, связанный с зарождением феодальных отношений, оплотом которого стало христианство.

Тема 2. Исламская традиция в воспитании средневековье

Если в развитии Европы в эпоху средних веков самым характерным явлением было распространение и господство христианской религии и ее идеологии, то в жизни большинства народов Ближнего и Среднего Востока аналогичную роль сыграло возникновение и распространение другой мировой религии – ислама.

Тема 3. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Древней Руси: воспитание и обучение у древних славян, воспитание и обучение в Киевской Руси X-XIII веков

Историю воспитания и обучения в Древней Руси и Русском государстве до XVII в. Невозможно рассматривать вне связи с общим историко-культурным развитием 14 восточнославянских народов, для которых, безусловно, важнейшим событием стало принятие в 988 г. христианства. В общем, этот большой временной отрезок можно разделить на два этапа: дохристианский и христианский, внутри последнего достаточно четко выделяются киевский (X–XIII вв.) и московский (XIV–XVII вв.) периоды, разделенные нашествием монгольского хана Батые в 1237–1243 гг.

Тема 4. Воспитание и образование в Киевской Руси XIV века

В XIV–XVI вв. получают развитие те воспитательно-образовательные тенденции, которые наметились в предыдущую эпоху. В феодальных странах Западной Европы под давлением экономических факторов увеличивалось количество школ и университетов, которые сохраняли и укрепляли традиции обучения, тесно связанные с классическим античным образованием. На Руси государственно-экономическое развитие не оказывало существенного влияния на систему образования, не требовало введения школьного обучения. Подготовка ребенка к взрослой, самостоятельной жизни осуществлялась вне школы.

Тема 5. Воспитание и образование в эпоху монголо-татарского ига

Процесс развития образования на Руси был прерван нашествием монголо-татар (1237–1241). Учение книжное пришло в упадок, были разорены многие монастыри, являвшиеся очагами просвещения. В 1240 г. был сожжен главный центр культуры Древней Руси – Киев. Погибли многие культурные ценности, были убиты или угнаны в рабство мастера грамоты, книжники.

Тема 6. Образование в Русском государстве в XVII в. Педагогическая мысль в России к концу XVII в.

Московское государство, возрождаясь после потрясений Смутного времени, постепенно стало менять свою политику. Начавшиеся позитивные социально-экономические процессы стимулировали развитие просвещения. Нужда государства в большем количестве людей, обладающих широким кругозором, различными специальными знаниями, могла быть удовлетворена только через овладение западной культурой и наукой. Понятно, что в связи с этим должно было измениться и отношение к получению повышенного образования.

История и теория педагогики Нового времени

Тема 1. Школа и педагогика в странах Западной Европы в XVII-XVIII вв.

XVII в., с которого традиционно начинают отсчет Нового времени, в значительной мере сохранил многие социально-экономические устои и особенности духовной жизни средневековья, и поэтому по крайней мере его первую половину следует рассматривать лишь как перекидной мостик от эпохи позднего средневековья к началу собственно Нового времени.

Тема 2. Педагогические идеи Я.А. Коменского

Я.А. Коменский является не просто педагогом, заботившимся о совершенствовании школьного дела. Он был и остается пока единственным педагогом-философом, увидевшим в воспитании подрастающих поколений предпосылку дальнейшего прогресса человечества. Традиционное сведение его заслуг к формулированию узкопедагогических принципов и правил обучения не только принижает значение Я.А. Коменского в истории развития философско-педагогических идей как мыслителя, размышлявшего о судьбах человечества, но и ограничивает роль воспитания и науки о нем в жизни современного общества.

История и теория педагогики XVIII-XIX веков

Тема 1. Школьное образование в Англии XVII-XVIII вв., концепция воспитания и образования Джона Локка

В XVII–XVIII вв. в западноевропейских странах шел процесс становления национальных государств, утверждались рыночные отношения и новые способы ведения хозяйства. Получаемое людьми образование должно было обеспечить им овладение необходимыми для практической жизни реальными знаниями. В этих условиях вопросы народного образования стали занимать все более заметное место в жизни общества и государства. В обстановке завершавшейся эпохи первоначального накопления капитала сложившаяся к этому времени в Англии система школьного образования пришла в глубокое противоречие с новыми социокультурными условиями жизни: она тормозила дальнейшее развитие как науки, культуры, так и производства.

Тема 2. Педагогическая мысль во Франции XVIII в. Педагогическая концепция Жан-Жака Руссо

К середине XVIII в. произошел мощный подъем общественной мысли во Франции, известный в истории под названием французского Просвещения. Это движение сложилось под влиянием английского Просвещения, возникшего ранее, и в известной степени подготовило духовную почву для Французской революции XVIII в. Продолжая гуманистические традиции эпохи Возрождения, деятели Просвещения считали своей задачей обоснование необходимости перестройки общества согласно требованиям разума, реализации «естественных», природенных прав человека путем просвещения народа.

Тема 3. Школа и педагогическая мысль в России в XVIII в. Школьное дело при Петре I

Серьезные изменения в политической, экономической, культурной жизни России, начавшиеся еще в середине XVII в. и связанные с ее постепенным выходом из средневековой изоляции по отношению к Европе, продолжились и усилились в петровскую эпоху. Конечно, реформы конца XVII – начала XVIII в. были подготовлены

всем ходом исторического процесса в стране, необходимость их давно была очевидна, однако медленное их проведение в предшествующий период подтолкнуло царя Петра I Великого (1672–1725) к решительным действиям.

Тема 4. В.Н. Татищев и начало профессионального образования в России

Василий Никитич Татищев (1686–1750), автор многотомной «Истории Российской», философ, составитель энциклопедического словаря «Лексикон Российский», был создателем и ряда интересных педагогических сочинений, таких как «Записка об учащихся и расходах на просвещение в России», «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ», «Духовная моему сыну», «Учреждение, коим порядком русским школам имати поступать», «О порядке преподавания в школах при уральских казенных заводах» и др.

Тема 5. Просвещение и школа после Петра I

Преемники Петра I – Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, отчасти Елизавета Петровна – лишь декларировали продолжение образовательной политики своего великого предшественника. Петровские школы, за редким исключением, во второй четверти XVIII в. стали закрываться, акцент был перенесен на развитие сословных, прежде всего дворянских, учебно-воспитательных учреждений: кадетских корпусов, «благородных» пансионов, домашнего воспитания, когда гувернеры и «мадамы» учили языку и манерам, а домашние учителя – наукам и т.п.

Тема 6. Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова

Развитие педагогической мысли и школьной практики в России 40–60-х гг. XVIII в. неразрывно связано с именем Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765) – ученого-энциклопедиста, художника и поэта, поднявшегося в истории мировой культуры на уровень гения.

Тема 7. Просвещение в России в эпоху Екатерины Великой

В 60–80-е гг. XVIII в., время правления Екатерины II, окончательно оформляется идея создания общеобразовательной школы для широких слоев населения, исключая крепостное сословие, с собственно педагогической, а не узкопрофессиональной и сословной, как в предшествующую эпоху, целью воспитания. Обществу нужен был просвещенный человек, сочетающий общую образованность профессиональной выучкой.

Тема 8. Школа и педагогическая мысль в странах Западной Европы в XIX в.

Конец XVIII–XIX вв. были весьма значимыми как для развития школьного дела во всех странах Западной Европы, так и для становления педагогической науки в собственном смысле этого понятия. Этому способствовали серьезные изменения в жизни общества, связанные с бурным развитием промышленности, потребовавшей от всех участников производства нового уровня и содержания образованности.

Тема 9. Педагогическая теория и практическая деятельность И.Г. Песталоцци

Одним из первых педагогов конца XVIII – начала XIX в., оказавшим своими идеями и опытом практической деятельности огромное влияние на все последующее развитие мировой педагогической мысли, был швейцарец И.Г. Песталоцци, родоначальник влиятельного направления в педагогике, известного под названием песталоццианства.

Тема 10. Педагогическая идея и практическая деятельность А.В. Дистервега, И.Ф. Гербарта, Г. Спенсера

XIX в. в целом был «золотым» для педагогики, особенно в Германии, где проблемам воспитания помимо собственно педагогов огромное внимание уделяли и философы, и ученые, и государственные деятели, остановиться на рассмотрении взглядов которых в рамках учебного курса истории педагогики просто невозможно.

Тема 11. Школа и педагогическая мысль в России до 90-х гг. XIX в.

Просвещение в России, столетиями развивавшееся в рамках религиозного мировоззрения как оппозиция к педагогике Западной Европы, по крайней мере до эпохи Петра I, к началу XIX в. выходит в целом на путь секуляризации. XIX в. для России ознаменовался вступлением на престол Александра I, провозгласившего в манифесте от 12 марта 1801 г.

курс на продолжение начавшихся ранее просветительских реформ. В декабре того же года был издан закон о праве всех лиц свободного состояния приобретать недвижимое имущество без крестьян, в 1803 г. – закон «О свободных хлебопашцах». В рамках реформирования общественных отношений в 1802 – 1804 гг. была проведена и реформа народного образования.

Тема 12. Школа и педагогика в России в конце XIX - начале XX в.

Основным типом школы в России к началу XX в., как и раньше, была начальная школа, отличавшаяся пестротой не только по ведомственной принадлежности, но и по срокам и содержанию обучения. Самыми распространенными ее типами были сельские одноклассные и двухклассные народные училища и городские училища, подведомственные Министерству народного просвещения; одно-классные и двухклассные церковно-приходские школы Священного синода. Кроме того, но их было значительно меньше, существовали школы различных ведомств: Министерства внутренних дел, железнодорожные, частные, ведомства Императрицы Марии, казацкие и др.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формой текущей аттестации успеваемости студентов являются семинарские занятия. Итоговый контроль осуществляется в виде проведения зачета, который представляет собой ответ на вопросы по темам курса.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

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

Основная литература

1. 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.
2. Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2011. – 160 с.

Дополнительная литература

1. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учеб. пособие. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
2. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с.

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

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

7. 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.

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ

Разработчик – Смирнова Анна Николаевна,
профессор кафедры деревянных духовых инструментов

I. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, формирование всесторонне развитой личности исполнителя, обладающего разносторонними знаниями об оркестровых инструментах, необходимыми для работы в симфоническом, духовом и других оркестрах. Воспитание профессионально подготовленного, творчески активного, самостоятельно мыслящего музыканта.

Задачами дисциплины (модуля) являются формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений; совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля; воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения; овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей; развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления; совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства; овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства; воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки; совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования; результативной самостоятельной работы над произведением.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-5 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительского искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается с 1 по 3 семестр.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	13	308		1,2,3
Самостоятельная работа		160		
Общая трудоемкость		468		

Заочное обучение

Дисциплина изучается с 1 по 4 семестр.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	13	114		1,2,3,4
Самостоятельная работа		354		
Общая трудоемкость		468		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Выпускник должен быть подготовлен к сольной концертно-исполнительской деятельности, работе в качестве солиста (артиста) симфонического, камерного и духового оркестров, к педагогической работе в детских музыкальных школах и средних музыкальных учебных заведениях, к музыкально-просветительской деятельности; он должен использовать свои знания и навыки в создании музыкально-художественной интерпретации концертных программ (тематических, монографических и т.д.), уметь ярко и образно ввести слушателей в мир исполняемой музыки с помощью вступительного слова, беседы, комментария и т.п.

Для формирования музыканта-духовика огромное значение имеют учебная и вне учебная концертная исполнительская практика, а также занятия в классе духового ансамбля и оркестровом классе.

Работая над произведениями как крупной, так и малой форм, студент должен практически освоить различные музыкально-исторические стили, включая современную музыкальную стилистику; изучить новые исполнительские приёмы, такие как фруллато, глиссандо, аккордовая игра и т.д.; развить технические навыки, позволяющие исполнять музыкальные художественные произведения на высоком уровне, достигая, в итоге, виртуозности исполнения.

Программные требования

Ку рс	Семе стр	Программа	Вид аттестации	Срок
I	1	Свободная программа продолжительностью звучания не менее 10 минут. Две разнохарактерные концерт. пьесы (одно из них классика)	Зачет	Ноябрь
		Технический зачёт: гаммы диезные мажорные и минорные до 4-х знаков включительно в штрихах, интервалы, секвенции, ломаные арпеджио трезвучий, Д7, вв 7, Хроматическая гамма; 10 этюдов или упражнений; Оркестровые трудности.	Зачет	Декабрь
		Произведение крупной формы: (1 или 2 части): концерты, сонаты, фантазии, вариации, концертно, концертштюки, сонатины, сюиты, баллады	Экзамен	Январь
	2	Свободная программа продолжительностью звучания не менее 10 минут. Две разнохарактерные концерт. пьесы (одно из них классика)	Зачет	Март

		Технический зачёт: гаммы бемольные мажорные и минорные до 4-х знаков включительно в штрихах, интервалы, секвенции, ломаные арпеджио трезвучий, Д7, вв 7, Хроматическая гамма; 10 этюдов или упражнений; Оркестровые трудности.	Зачет	Апрель
		Произведение крупной формы: (1 или 2 части): концерты, сонаты, фантазии, вариации, концертно, концертштюки, сонатины, сюиты, баллады	Экзамен	Июнь
II	3	Свободная программа продолжительностью звучания не менее 10 минут. Две разнохарактерные пьесы (одна из них русского композитора);	Зачёт	Ноябрь
		Технический зачёт: гаммы все диезные мажорные и минорные в штрихах, интервалы, секвенции, ломаные арпеджио трезвучий, Д7, вв7, целотонная гамма; 10 этюдов или упражнений (один наизусть); Оркестровые трудности.	Зачёт	Декабрь
		Произведение крупной формы: (1 или 2 части): концерты, сонаты, фантазии, вариации, концертно, концертштюки, сонатины, сюиты, баллады	Экзамен	Январь

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. С 1 по 3 (4) семестр формой промежуточной аттестации является экзамен. Формой текущей аттестации являются внутрисеместровые зачеты.

Промежуточный контроль осуществляется в форме:

- Технический зачёт (по гаммам и этюдам) проходит систематически с 4 по 6-ой семестры.

(Сроки проведения технических зачётов устанавливаются решением кафедры).

- Академический вечер (малая форма).

- Экзамен (произведение крупной формы) в конце каждого семестра.

Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.

Итоговый контроль: государственная аттестация включает в себя: исполнение сольной концертной программы, выступление в составе камерного (и духового) ансамблей, защита реферата.

Программы на закрытых и открытых концертах, а также на зачётах и экзаменах исполняются наизусть.

Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Для освоения дисциплины (модуля) библиотека консерватории располагает специальной нотной, методической литературой, фондами аудио- и видеоматериалов. Количество имеющихся изданий обеспечивает осуществление оптимального учебного процесса. На кафедре имеются типовые и авторские учебные программы, разработанные выдающимися отечественными педагогами по данной дисциплине. В дополнение к фондам библиотеки консерватории на кафедре имеются контрольные экземпляры нотных и методических пособий, изданных российскими издательствами в последние 5 лет. Создана электронная библиотека курса (ЭБК), располагающая электронными версиями нотных сборников и учебных пособий и статей, указанных в списке рекомендованной литературы. ЭБК содержит также рекомендательный указатель нот, книг, статей и изданий по темам курса, информацию о литературных первоисточниках и фрагменты текстов, рекомендованных к изучению.

Список литературы

1. Андреев Е. О работе над продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в процессе индивидуальных занятий с музыкантами // В помощь военному дирижёру. М.: ВДФ при МГК, 1984. – Вып. 23. – С. 21 – 40.
2. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972.
3. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре в эпоху классицизма. – М., 2000.
4. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. – М., 1972.
5. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности в высшей нервной деятельности. – Л., 1974.
6. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на языковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб. трудов. – М., 1985. С.50-75.
7. Волков Н. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика // Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего профессионального музыкального образования / Материала науч. практ. конференции. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997.– с. 45–47.
8. Волков Н. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковом духовом инструменте. – М.: Научно-метод. центр по худож. образованию, 2005 – 49 с.
9. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. науч. трудов. – Л., 1987.
10. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
11. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
12. Горбачёв В. Двойное стаккато на языковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 112 – 188.
13. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. – М., 1986. С.65-81.
14. Гриценко Ю. Роль объективных и субъективных факторов в исполнительстве на валторне // Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. – М., 1990.с.42-56.
15. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музгиз, 1962. – 116 с.
16. Диков Б. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 211–231.
17. Диков Б. Настройка духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4. – С. 71–85.
18. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете.-М.:Музыка, 1983. – 192 с.
19. Докшицер Т. Трубоч на коне. – М., 1996.
20. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.
21. Докшицер Т. Трубоч на коне. – М., 1996.
22. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. 64 с.
23. Иванов А. О нетрадиционных приёмах звукоизвлечения в кларнетном исполнительстве // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1990. – Вып. 28. – С. 96–114.
24. Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. – Вып. 29. – С. 38–47.
25. Иванов В. Школа академической игры на саксофоне.- Ч. 1. – М.: Брасс-коллегиум, 2003. – 150 с.
26. Иванов В. Словарь музыканта-духовика.–М.: Музыка, 2007.–128 с.
27. История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах. Тезисы докладов международной научной конференции. – Ростов-на-Дону, 1997.
28. Кириллов С. М. Готлиб. Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром // Вестник МГУКИ, 2009. - № 5. – С.230 – 233.
29. Кириллов С. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2009, - Т. 11, № 4 (5). – С. 1357 – 1365.
30. Кириллов С. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений. – Автореф. канд. искусствоведения. Ростов-на Дону, 2010. – 22 с.
31. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. – Ростов-на Дону: Рост. гос. консерватория, 2010. – 345 с.
32. Майоров А. Современные выразительные средства в практике игры на саксофоне // Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспектива. – Самара: Сам. гос. академия искусств, 2004. – Вып. 3. – С. 163 – 169.
33. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
34. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
35. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 1975. 78 с.
36. Мясоедов В. Современные приёмы игры на саксофоне // В помощь военному дирижёру. – М.: ВДФ при МГК, 1994. –Вып. 29. – С. 48 – 69.
37. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
38. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.

39. Олексий В. Непрерывное дыхание при игре на деревянных духовых инструментах // Методические рекомендации для музыкальных училищ. — Киев : РМК, 1983. 16 с.
40. Орвид Г. Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства игры на трубе // Мастерство музыканта-исполнителя. — Вып. 2. — М.: Сов. композитор, 1976. — С. 186 — 210.
41. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. — М., 1958.
42. Прорвич Б. Основы техники игры на саксофоне. — М.: Музыка, 1977. 96 с.
43. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост. - ред. А.Е. Тарас. — М.: АСТ, 2005. — 270 с.
44. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. — М., 1991. С.42-61.
45. Пушечников И. Искусство игры на гобое. — СПб.: Композитор, 2005 — 312 с.
46. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. — М.: Музыка, 2001. 144 с.
47. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты отечественного исполнительства на флейте. Казань, 2000.
48. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. — М., 1997.
49. Терёхин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. — М.: Музыка, 1988. — 208 с.
50. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. — М.: Музыка, 1984.—216 с.
51. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. — М., 1989. — М., 1975.
52. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1986. — 191 с.
53. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.: Музыка, 1975. — 159 с.
54. Федотов А. Дыхание и некоторые вопросы музыкальной фразировки // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1975, - С. 64 — 77.
55. Федотов А. О выразительных средствах кларнетиста в работе над музыкальным образом // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. — Вып. 4.— С. 86—109.
56. Федотов А., Плахоцкий В. О возможности чистого интонирования при игре на духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1964. — Вып. 1. — С. 56 — 78.
57. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. — Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1990. — 34 с.
58. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые инструменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. — Вып. 2. — С. 127—152.
59. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И Глинки, 2004. — 112 с.
60. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. — 78 с.
61. Фриче В. Социология искусства. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 208 с.
62. Хамов Г. Вопросы начального обучения игре на саксофоне // Вопросы истории, теории и методики обучения игре на духовых инструментах. — Владивосток: Дальневосточный гос. ин-т искусств, 1999. — Вып. 2. — с.27 — 36.
63. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. — СПб.: Композитор, 2008. — 368 с.
64. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах. — М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1985.— Вып. 80. —С. 22— 37.
65. Шапошникова М. Постановка амбушюра саксофониста // Современное исполнительство на духовых инструментах. — М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. — С. 92 — 108.
66. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. — М., 1971.
67. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. — Л.: Музыка, 1973. — 104 с.
68. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. — Л., 1973. — Вып.12. — С.
69. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. — Л.: Музыка, 1986. — 128 с.
70. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. — 36 с.
71. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. — СПб.: Композитор, 2006. — 496 с.
72. Ягудин Ю. О развитии выразительности звука // Методика обучения игре на духовых инструментах. М.: Музыка, 1971.— Вып.3.— С.193— 203.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза.

Необходимый для реализации учебной дисциплины (модуля) перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов,

для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий.

Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов.

Перечень технических средств обучения:

- компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов,
- электронная библиотека курса,
- доступ к Интернет-ресурсам.

Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

АНСАМБЛЬ (КАМЕРНЫЙ)

Разработчик – Смирнова Анна Николаевна,
профессор кафедры деревянных духовых инструментов

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель курса - подготовка студентов для деятельности в качестве артистов-исполнителей, выступающих в составе камерных ансамблей различного типа, преподавателей по классу камерного ансамбля в начальном и среднем звеньях профессионального музыкального образования.

В задачи дисциплины (модуля) входит практическое освоение и подготовка к концертному исполнению камерно-инструментальных сочинений разных стилей и музыкально-исторических эпох, овладение методикой репетиционной работы в ансамбле, формирование навыков ансамблевого исполнительства, воспитание специалистов, знающих и пропагандирующих камерно-инструментальное искусство.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Ансамбль» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий,

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<p>средств, личностных возможностей;</p> <p>– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели</p>
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <p>– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;</p> <p>– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;</p> <p>– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;</p> <p>– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</p>
ПК-5 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p><i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительского искусства;</p> <p><i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p> <p><i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.</p>

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 3 по 8 семестр.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	11	212	3,5,7,8	4,6
Самостоятельная работа		184		
Общая трудоемкость		396		

Заочное обучение

Дисциплина изучается с 3 по 9 семестр.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	11	72	3,5,9	6, 7
Самостоятельная работа		324		
Общая трудоемкость		396		

4. Содержание дисциплины (модуля).

В ряду дисциплин исполнительского цикла камерный ансамбль занимает одну из ведущих позиций, так как способствует воспитанию этики и культуры профессионального общения - важнейших составляющих воспитания музыканта. Ансамблевое исполнительство требует от участников коллектива поиска общей исполнительской манеры, чёткого понимания соотношения общих целей и личной инициативы. Учит студентов понимать разницу между творческим переживанием и

сопереживанием, учит их увлекаться идеями партнёра, умению поддержать его; создаёт в среде молодых музыкантов атмосферу творческого содружества, воспитывает слуховой самоконтроль и исполнительскую ответственность учащихся.

Профессиональная подготовка ансамблиста имеет некоторые особенности, которые обусловлены самой спецификой этого вида музицирования. Так как в ансамбле объединяются инструменты, имеющие разную природу звукоизвлечения, то от партнеров, играющих на этих инструментах, требуется одинаковость в принципах выполнения штрихов, способов интонирования тождественных мелодических построений, ощущений и реализации метроритмических и темповых закономерностей сочинения, сбалансированность динамики. В процессе занятий приобретаются и совершенствуются навыки совместной ансамблевой игры, приходит понимание стиля и формы исполняемых сочинений, студенты приобщаются к богатейшей сокровищнице музыкальной культуры – камерно-инструментальной музыке, что способствует расширению их художественного кругозора и воспитанию подлинного художественного вкуса.

Программные требования

Курс	Семестр	Программа	Вид аттестации	Срок
II	3	Сочинения классиков или И.С.Баха	зачет	зимняя сессия
		Любое ансамблевое сочинение эпохи барокко классицизма или романтизма	классная работа	
	4	Программа свободная	экзамен	летняя сессия
		Любое ансамблевое сочинение эпохи барокко, классицизма или романтизма и современности	Предварительная аттестация	Март - апрель
III	5	Любое ансамблевое сочинение эпохи барокко, классицизма или романтизма.	зачет	зимняя сессия
	6	Произведения композитора 18 – 19 веков	экзамен	летняя сессия
		Любое ансамблевое сочинение эпохи барокко, классицизма или романтизма и современности	классная работа	
IV	7	Программа свободная	зачет	зимняя сессия
		Любое ансамблевое сочинение эпохи барокко, классицизма или романтизма	классная работа	
	8	Программа свободная	Государственный экзамен	летняя сессия
		Программа свободная	Предварительная аттестация	март

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Ансамбль (камерный)» установлен в соответствии с учебным планом. Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Формой текущей аттестации являются внутрисеместровые зачеты.

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.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля).

Список литературы

1. История и методика преподавания камерного ансамбля: учебно-методическое пособие: для студ. и аспирантов муз. вузов / сост. Н.А.Матвеева; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 56с.

2. **Матюшонок И.** Соната для скрипки и фортепиано в творчестве отечественных композиторов второй по-ловины XX века: учебно-методическое пособие / И. Матюшонок; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 40с.
3. **Храмова И.М.** Камерно-инструментальные ансамбли Брамса: монография / И.М.Храмова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород, 2012. - 292с.
4. **Храмова И.М.** Струнные квартеты Йоганнеса Брамса как цикл "высшего порядка": учебное пособие для студентов музыкальных вузов / И.М.Храмова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2013. - 24с.
5. **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.
6. **Степанова Е.В.** Камерно-инструментальные сочинения Н.А.Римского-Корсакова в контексте национальной музыкальной традиции последней четверти XIX века: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 26.12.2016 / Е. В. Степанова; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб, 2016. - 21с.
7. **Янкус А.** Фугато в струнных квартетах Й. Гайдна / А. Янкус; науч. ред. К. Южак; Петрозаводская консерватория. – СПб: [б. и.], 2004. - 110с.: нот.
8. **Менделенко, Д.В.** Камерно-инструментальная музыка Ф.Пуленка: особенности часовой организации: авто-реферат дис. ... канд. искусствоведения: защищена .2017 / Д. В. Менделенко; Национальная музыкальная академия Украины им. П.И.Чайковского.2017. - Київ, 2017. - 17с.
9. **Камерные ансамбли: для скрипки, виолончели и фортепиано: для учащихся старших классов ДМШ, музыкальных колледжей** / сост. О. В. Фадеева. - СПб.: Союз художников, 2011. - 34с.
10. **Гудожникова О.Н.** Соната для виолончели и фортепиано в отечественной музыке XIX - XX веков: эволюция и особенности стиля: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.05.2017 / О. Н. Гудожникова; Магнитогорская консерватория. - Магнитогорск, 2017. - 23с.
11. **Камерно-ансамблевое исполнительство. История, теория, педагогика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции** (Казань, 30 сентября 2016 года) / Казанская консерватория; сост.: Д. Ш. Галева, О. П. Степанова. - Казань, 2017. - 172 с.
12. **Осипенко О. А.** Музыкальный тематизм струнных квартетов Д. Д. Шостаковича: жанровый генезис и семантика: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 26.05.2018 / О. А. Осипенко; Магнитогорская консерватория. - Красноярск, 2018. - 26 с.
13. **Давидян, Р. Р.** Квартеты Шостаковича. Исполнительский анализ [Текст] / Р. Р. Давидян ; авт. предисл., ред., коммент. И. В. Степанова . - М. : Фортуна ЭЛ, 2013. - ISBN 978-5-9582-0058-0 : Б. ц.
14. **Гайдамович Т.А.** Русское фортепианное трио. М.,2005;
15. **Гайдамович Т.А.** Фортепианное трио Д.Шостаковича. (История создания, комментарии, советы исполнителям) Избранное. М.,2004;
16. **Готлиб А.** Основы ансамблевой техники. М.,2009;
17. **Готлиб А.** Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Сборник статей (составитель К.Х.Аджемов.) М., 1979;
18. **Благой Д.** Современные тенденции в развитии советского камерно-ансамблевого исполнительства. - В сб.: Музыкальное исполнительство. Вып.10.-М.,1979;
19. **Бобровский В.** Камерные инструментальные ансамбли Д.Шостаковича. М.,1961;
20. **Бондурянский А.З.** Фортепианные трио Брамса. М.,1986;
21. **Гайдамович Т.А.** Виолончельные сонаты Бетховена. М.,1981,

22. **Гайдамович Т.А.** Инструментальные ансамбли. М., 1960;
23. **Гайдамович Т.А.** Фортепианные трио Моцарта. М., 1987;
24. **Крейн Ю.** Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля М., 1966;
25. **Мионов Л.** Трио Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели. Некоторые вопросы исполнения М., 1974;
26. **Раабен Л.** Инструментальный ансамбль в русской музыке. М., 1961;
27. **Сорокер Я.** Скрипичные сонаты Бетховена. М., 1963.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА

Разработчик – Смирнова Анна Николаевна,
профессор кафедры деревянных духовых инструментов

I. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является воспитание профессионально подготовленного, творчески активного, самостоятельно мыслящего музыканта, способного создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; формирование всесторонне развитой личности исполнителя, обладающего разносторонними знаниями: об оркестровых инструментах; необходимыми для работы в симфоническом, духовом и других оркестрах; выработки навыков в переложении музыкальных произведений для духовых инструментов. Привить прочные специфические навыки игры в условиях коллективного музицирования, необходимые для профессиональной деятельности, а также содействовать их общему комплексному музыкально-эстетическому воспитанию и духовному развитию, выработке у них стремления к самосовершенствованию. Кроме того, способствовать приданию системного характера, формированию выпускников как специалистов широкого профиля на уровне современных требований, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских современных стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины(модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика

ПК-6 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	Знать: – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – репертуар сольный и творческих коллективов разных типов и видов в ориентации на исполнительские возможности различных возрастных категорий участников творческого мероприятия; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;
	Уметь: – подбирать репертуар сольный и для определенного типа и вида творческого коллектива;
	Владеть: – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и исполнительских возможностей участников творческого мероприятия; – представлениями об особенностях исполнения музыкальных сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается с 3 по 6 семестр

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	7	101	3,4,5	6
Самостоятельная работа		151		
Общая трудоемкость		252		

Заочное обучение

Дисциплина изучается с 1 по 7 семестр

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	7	31		7
Самостоятельная работа		221		
Общая трудоемкость		252		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Одним из основных требований, предъявляемых к исполнителю, особенно оркестранту, является умение быстро и правильно ориентироваться в нотном тексте, поэтому необходимо систематически и последовательно на всех курсах совершенствовать навыки чтения нот с листа не только в оркестровом и ансамблевом классах, но и в классе по специальности. Для тесной связи работы в специальном классе с практикой оркестрового исполнительства, в программу необходимо включать прохождение наиболее сложных оркестровых соло из лучших произведений симфонической, оперной и балетной музыки. Самостоятельная внеаудиторная работа студента должна проверяться в классе.

При составлении репертуара педагог должен постоянно иметь в виду индивидуальные особенности каждого студента, степень его одарённости, музыкального развития и специальной подготовки. Следует учитывать возможность исполнения данного произведения на достаточно высоком художественном уровне, с должной степенью технического совершенства.

Основное место в репертуаре должна занимать классическая музыка, а также наиболее ценные в художественном отношении образцы зарубежной и отечественной музыкальной

литературы для духовых и ударных инструментов, могут включаться также и новые произведения, созданные российскими, татарскими и прогрессивными композиторами ближнего и дальнего зарубежья, рекомендованные к изданию в качестве педагогического и концертного репертуара.

Список художественных произведений, написанных специально для духовых инструментов, невелик, поэтому допускается использование в учебной работе произведений написанных для других инструментов и голоса, удобные для исполнения на инструменте, а также переложения произведений, написанных для других инструментов, или вокальную литературу.

Программные требования

Программа составляется из произведений различных стилей зарубежных, русских композиторов-классиков, а также из сочинений современных отечественных и зарубежных композиторов.

На 2 курсе

Третий семестр

Произведение крупной формы;

Две разнохарактерные пьесы;

Ансамбли. Оркестровые трудности.

Четвертый семестр

Произведение крупной формы;

Две разнохарактерные пьесы;

На 3 курсе

Пятый семестр

Произведение крупной формы;

Две разнохарактерные пьесы (одна из них русского композитора);

Ансамбли. Оркестровые трудности.

Шестой семестр

Произведение крупной формы;

Две разнохарактерные пьесы (одна из них русского композитора);

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Изучение концертного репертуара» установлен в соответствии с учебным планом. С 3 по 5 семестры формой текущей аттестации являются внутри семестровые зачеты, в конце 6 семестра обучающиеся сдают экзамен. Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля).

Список литературы

1. Андреев Е. О работе над продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в процессе индивидуальных занятий с музыкантами // В помощь военному дирижёру. М.: ВДФ при МГК, 1984. – Вып. 23. – С. 21 – 40.
2. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972.
3. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре в эпоху классицизма. – М., 2000.
4. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. – М., 1972.
5. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности в высшей нервной деятельности. – Л., 1974.
6. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб. трудов. – М., 1985. С.50-75.
7. Волков Н. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика // Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего профессионального музыкального образования / Материала науч. практ. конференции. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997.– с. 45–47.
8. Волков Н. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковом духовом инструменте. – М.: Научно-метод. центр по худож. образованию, 2005 – 49 с.

9. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. науч. трудов. – Л., 1987.
10. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
11. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
12. Горбачёв В. Двойное стаккато на язычковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 112 – 188.
13. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. – М., 1986. С.65-81.
14. Гриценко Ю. Роль объективных и субъективных факторов в исполнительстве на валторне // Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. – М., 1990.с.42-56.
15. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музгиз, 1962. – 116 с.
16. Диков Б. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 211–231.
17. Диков Б. Настройка духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4. – С. 71–85.
18. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете.-М.:Музыка, 1983. – 192 с.
19. Докшицер Т. Трубоч на коне. – М., 1996.
20. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.
21. Докшицер Т. Трубоч на коне. – М., 1996.
22. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. - 64 с.
23. Иванов А. О нетрадиционных приёмах звукоизвлечения в кларнетном исполнительстве // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1990. – Вып. 28. – С. 96–114.
24. Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. – Вып. 29. – С. 38–47.
25. Иванов В. Школа академической игры на саксофоне.- Ч. 1. – М.: Брасс-коллегиум, 2003. – 150 с.
26. Иванов В. Словарь музыканта-духовика.-М.: Музыка, 2007.-128 с.
27. История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах. Тезисы докладов международной научной конференции. – Ростов-на-Дону, 1997.
28. Кириллов С. М. Готлиб. Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром // Вестник МГУКИ, 2009. - № 5. – С.230 – 233.
29. Кириллов С. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2009, - Т. 11, № 4 (5). – С. 1357 – 1365.
30. Кириллов С. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений. – Автореф. канд. искусствоведения. - Ростов-на-Дону, 2010. – 22 с.
31. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. – Ростов-на-Дону: Рост. гос. консерватория, 2010. – 345 с.
32. Майоров А. Современные выразительные средства в практике игры на саксофоне // Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспектива. – Самара: Сам. гос. академия искусств, 2004. – Вып. 3. – С. 163 – 169.
33. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
34. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
35. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 1975. -78 с.
36. Мясоедов В. Современные приёмы игры на саксофоне // В помощь военному дирижёру. – М.: ВДФ при МГК, 1994. –Вып. 29. – С. 48 – 69.
37. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
38. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.
39. Олексий В. Непрерывное дыхание при игре на деревянных духовых инструментах // Методические рекомендации для музыкальных училищ. — Киев : РМК, 1983. - 16 с.
40. Орвид Г. Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства игры на трубе // Мастерство музыканта-исполнителя. – Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1976. – С. 186 – 210.
41. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
42. Прорвич Б. Основы техники игры на саксофоне.-М.:Музыка, 1977.96с.
43. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ, 2005. – 270 с.
44. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991. С.42-61.
45. Пушечников И. Искусство игры на гобое. – СПб.: Композитор, 2005 – 312 с.
46. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 2001. - 144 с.
47. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты отечественного исполнительства на флейте. Казань, 2000.
48. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1997.
49. Терёхин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. – М.: Музыка, 1988. – 208 с.

50. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1984.–216 с.
51. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. – М., 1989. – М., 1975.
52. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1986. – 191 с.
53. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. - М.: Музыка, 1975. – 159 с.
54. Федотов А. Дыхание и некоторые вопросы музыкальной фразировки // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1975, - С. 64 – 77.
55. Федотов А. О выразительных средствах кларнетиста в работе над музыкальным образом // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4.– С. 86–109.
56. Федотов А., Плахоцкий В. О возможности чистого интонирования при игре на духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1964. – Вып. 1. – С. 56 – 78.
57. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1990. – 34 с.
58. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые инструменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. – Вып. 2. – С. 127–152.
59. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И Глинки, 2004. – 112 с.
60. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. – 78 с.
61. Фриче В. Социология искусства. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.
62. Хамов Г. Вопросы начального обучения игре на саксофоне // Вопросы истории, теории и методики обучения игре на духовых инструментах. – Владивосток: Дальневосточный гос. ин-т искусств, 1999. – Вып. 2. – с.27 – 36.
63. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб.: Композитор, 2008. – 368 с.
64. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1985.– Вып. 80. –С. 22– 37.
65. Шапошникова М. Постановка амбушюра саксофониста // Современное исполнительство на духовых инструментах. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. – С. 92 – 108.
66. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. – М., 1971.
67. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. – Л.: Музыка, 1973. – 104 с.
68. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. – Л., 1973. – Вып.12. – С.
69. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Л.: Музыка, 1986. – 128 с.
70. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. – 36 с.
71. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор, 2006. – 496 с.
72. Ягудин Ю. О развитии выразительности звука // Методика обучения игре на духовых инструментах. М.: Музыка, 1971.– Вып.3.– С.193– 203.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки специалистов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза.

Необходимый для реализации учебной дисциплины (модуля) «Изучение концертного репертуара» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий.

Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов.

Перечень технических средств обучения:

- компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов,
- электронная библиотека курса,
- доступ к Интернет-ресурсам.

Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

СОЛЬФЕДЖИО

Разработчик: Гумерова Айсылу Тагировна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является формирование профессионального слуха и слуховой культуры у будущих музыкантов как базы для практической деятельности.

Задачей дисциплины (модуля) является всестороннее развитие всех компонентов музыкального слуха и памяти, выработка прочных навыков аналитико-синтезирующего мышления, дифференцированного слухового овладения разнообразными типами звуковысотной организации, слухового осознания закономерности процессов эволюции музыкального языка, различные этапы которого образуют единую линию исторической преемственности, развитие творческой инициативы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Сольфеджио» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста.
	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одnogолосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его

	компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.
	<i>Владеть:</i> теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложнорядовой музыки XX века.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 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 2 семестр

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	108	1	2
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	29	1	2
Самостоятельная работа		115		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Сольфеджио на материале хоровой музыки эпохи Возрождения.

Музыкальный материал: хоровые и ансамблевые сочинения композиторов эпохи Ренессанса. Тематика: модальные лады; интервалы вне тональности в гармонической и мелодической форме; модальная гармония.

Формы работы: интонационные упражнения — пение последовательностей мелодических интервалов, аккордов и их обращений от звука; одноголосные диктанты с голоса на материале хоровых партий произведений композиторов эпохи Возрождения (запись в современной и в мензуральной нотации), двухголосные диктанты полифонического типа (пара голосов из хоровых партитур композиторов эпохи Возрождения), четырехголосные диктанты модально-гармонического типа; слуховой анализ — определение на слух интервалов и аккордов от звука и в тональности, модально-гармонических последовательностей; пение по нотам.

Тема 2. Сольфеджио на материале музыки эпохи Барокко.

Музыкальный материал: произведения композиторов эпохи Барокко.

Тематика: мажор и минор трех видов, ладовая альтерация, хроматизм проходящий, вспомогательный, скачковый; диатонические и хроматические интервалы; цифрованный бас; метро-ритмика — сильное дробление доли, обилие мелких длительностей, несимметричная группировка длительностей.

Формы работы: интонационные упражнения – пение звукорядов трех видов мажора и минора, диатонических и альтерированных ступеней лада, мелодических интервалов, пение в ансамбле последовательностей гармонических интервалов (двухголосие) и

аккордов (четырёхголосие), включающих освоенные аккорды; ритмические упражнения — чтение ритма в произведениях эпохи Барокко; одноголосные диктанты (мелодические партии арий И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, Дж.Б. Перголези), двухголосные диктанты гармонического склада с мелодизированным нижним голосом (крайние голоса во вступлениях к ариям кантатно-ораториальных произведений И.С. Баха и Г.Ф. Генделя), четырехголосные диктанты (хоралы И.С. Баха, в том числе, с использованием цифрованного баса); слуховой анализ — определение на слух диатонических и хроматических ступеней лада, интервалов (гармонических и в виде мелодической последовательности), аккордовых последовательностей; пение по нотам.

Тема 3. Сольфеджио на материале музыки венских классиков.

Музыкальный материал: произведения Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена.

Тематика: классический мажор и минор, альтерация, хроматизм; функциональные модуляции в тональности диатонического родства, энгармонические модуляции посредством уменьшенного септаккорда; диатонические и хроматические интервалы в тональности; альтерированные аккорды субдоминантовой группы, энгармонизм уменьшенного септаккорда; синкопы, триоли, мелкие длительности.

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов трех видов мажора и минора, диатонических и альтерированных ступеней лада; мелодических интервалов; пение в ансамбле интервальных и гармонических последовательностей, включающих освоенные аккорды в двух-, трех- и четырехголосии; ритмические упражнения — чтение ритма мелодики в классических адажио; одноголосный диктант (в том числе тембровый), двухголосный диктант гармонического склада, четырехголосный диктант (на материале из хоровой, квартетной литературы); слуховой анализ — определение на слух гармонических последовательностей, включающих модуляции в тональности первой степени родства и энгармонические модуляций посредством уменьшенного септаккорда; пение по нотам.

Тема 4. Сольфеджио на материале музыки зарубежных и русских композиторов эпохи Романтизма.

Музыкальный материал: сочинения русских и западноевропейских композиторов-романтиков.

Тематика: модуляции в отдаленные тональности, мажоро-минор; энгармонические модуляции посредством малого мажорного септаккорда; интервалы в широком расположении (кварта через октаву, секста через две октавы и др.); усложнение аккордов терцовой структуры, «именные аккорды», альтерированные аккорды доминантовой группы, энгармонизм малого мажорного септаккорда и увеличенного терцквартаккорда; метро-ритмика — основные виды условного ритмического деления длительностей (триоли, квинтоли и т.п.), сложные виды синкоп.

Формы работы: интонационные упражнения — пение малого мажорного септаккорда с разрешением в разные тональности, используя энгармоническую замену звуков; пение четырехголосным ансамблем модуляций в отдаленные тональности; ритмические упражнения — на освоение основных видов условного ритмического деления; одноголосные диктанты с голоса (вокальные партии романсов композиторов-романтиков), четырехголосные диктанты; слуховой анализ — определение на слух гармонических последовательностей, включающих функциональные модуляции в тональности второй и третьей степеней родства, а также энгармонические модуляции посредством малого мажорного септаккорда; пение по нотам.

Тема 5. Сольфеджио на материале зарубежной и отечественной музыки XX века.

Музыкальный материал: музыка композиторов XX века.

Тематика: семиступенные диатонические лады, лады Д.Д. Шостаковича, О. Мессиана; вариантная диатоника; прием сдвига-смещения; модуляции в отдаленные тональности; политональность, атональность, серийная техника; интервалы в

гармонической и мелодической форме; аккорды нетерцовой структуры, кластеры, полигармония; неравномерно-акцентная метрика, сложные сочетания ритмических фигур, полиритмия и полиметрия, ритм с прибавленной длительностью.

Формы работы: интонационные упражнения — пение разнообразных видов звукорядов, последовательностей мелодических интервалов в восходящем и нисходящем движении и различном ритмическом оформлении, гармонических последовательностей, основанных на мелодических связях аккордов; одноголосные диктанты (Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, Б. Барток, П. Хиндемит), диктанты-серия (А. Берг, А. Веберн, Ч. Айвз), фактурные диктанты с переменным количеством голосов; слуховой анализ — определение на слух различных видов ладов в звукорядах и в произведениях, мелодических и гармонических интервалов, гармонических последовательностей, основанных на мелодических связях аккордов; пение по нотам.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сольфеджио» установлен в соответствии с учебным планом. В 1 семестре обучающиеся сдают зачет, во 2 - экзамен. Форма текущего контроля: в форме проверки самостоятельной работы – практических заданий. Итоговый контроль: экзамен в конце 2 семестра осуществляется в письменной и устной формах. Письменная работа представляет собой запись двух одноголосных и одного многоголосного диктантов. Устный ответ включает в себя чтение с листа, анализ на слух отдельных элементов музыкальной речи, а также слуховой анализ фрагмента из музыкальной литературы.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Бражник Л.В. Сольфеджио на основе татарской мелодики: Учебно-методическое пособие / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009.
2. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М., 2002.
3. Способин И.В. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие: учебное пособие по вузов и музыкальных училищ. М., 2005.
4. Татарские мелодии с текстами: Учебно-методическое пособие по сольфеджио / Сост. Д.Р. Загидуллина, Л.В. Бражник; Казан. консерватория. Казань, 2013.

Дополнительная литература

1. Абдуллина Г. Систематический курс занятий по сольфеджио: методическое пособие. М., 2004.
2. Агажанов А. Курс сольфеджио. Двухголосие. М., 2013.
3. Агажанов А. Курс сольфеджио. Диатоника. М., 2012.
4. Боголюбова Н. 60 русских народных песен в двух и трех-голосной обработке: Пособие для пения с листа. Л., 1975.
5. Боголюбова Н. Воспитание ладогармонического слуха на основе русской народной песни: методическое пособие. Л., 1976.
6. Бражник Л., Киселева Г., Масленникова Т. Воспитание ладоинтонационного слуха на примерах чувашского музыкального фольклора: учебно-методическое пособие по сольфеджио. Чебоксары, 2003.
7. Бражник Л.В. Ангемитоника. Курс сольфеджио на основе музыки народов Среднего Поволжья. Казань, 1996.
8. Бражник Л.В. Марийские народные песни на уроках сольфеджио: учебно-методическое пособие. Йошкар-Ола, 2008.
9. Бражник Л.В., Галкина И.А. Павлова –Копеева С.Н. Мордовская народная музыка на уроках сольфеджио: учебное пособие. Ч. 1. Саранск, 1999.
10. Бромлей К., Темерина Н. русские народные песни. Сборник для чтения с листа в курсе сольфеджио. М., 1972.

11. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М., 2010.
12. Карасева М.В. Современное сольфеджио. Учебник для средних и высших учебных заведений. В трех частях. М., 1996.
13. Мешкова М. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 2007.
14. Мирзаянова Р., Бражник Л. Удмуртская народная песня на уроках сольфеджио. Ижевск, 1997.
15. Сольфеджио для вокалистов: на материале камерно-вокальной музыки отечественных композиторов: учебно-методическое пособие / КГК; сост. Д.Р. Загидуллина. Казань, 2013.
16. Татарские мелодии с текстами: учебно-методическое пособие по сольфеджио / Сост. Д.Р. Загидуллина, Л.В. Бражник. Казань, 2013.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ГАРМОНИЯ

Разработчик: Гумерова Айсылу Тагировна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель – формирование ясного научного понимания системы музыкального языка и места, занимаемого в ней гармонией – феноменом одновременных звучаний. Гармония рассматривается как в совокупности ее внутрисистемных свойств, так и в ее связях с формой, фактурой, метроритмом, мелодией и другими компонентами музыкальной речи, с точки зрения ее роли в процессе становления и развития музыкальной мысли. Как и другие музыкально-теоретические дисциплины (модуля), курс гармонии способствует воспитанию высококвалифицированных музыкантов, теоретически и практически подготовленных к будущей самостоятельной работе педагога и в определенной мере обладающих навыками научной деятельности.

Задача курса – расширить и обогатить музыкальный и общекультурный кругозор студентов, стимулировать развитие их природных музыкальных данных, способствовать формированию их художественного вкуса и критического подхода к явлениям искусства, научить основам научной работы и практическим приемам гармонической и фактурной обработки.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Гармония» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– основные этапы исторического развития музыкального искусства;– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте;– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;– основные этапы развития европейского музыкального формообразования;– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;– основные принципы связи гармонии и формы;– техники композиции в музыке XX-XXI вв.– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки;

	<p>композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилиевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложнотональной музыки XX века;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	108	1	2
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	29	1	2
Самостоятельная работа		115		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I

ГАРМОНИЯ КАК МУЗЫКАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ

Тема 1. Понятие гармонии, его эволюция. Место и функции гармонии в музыкальной системе

Этимология слова «гармония», область его применения.

Гармония как музыкальная категория. Историческое развитие понятия гармонии, его зависимость от бытующих в данную эпоху форм музыкального мышления. Острота и актуальность проблем звуковысотной организации в современной музыке и музыкальной науке. Основные подходы к определению понятия гармонии в современном отечественном музыкознании (концепции Т. Мюллера, С. Григорьева, Н. Гуляницкой, Ю. Холопова, Ю. Тюлина, Т. Бершадской и др.). Гармония как область звуковысотности, отражающая сферу одновременных звучаний.

Место гармонии в музыкальной системе. Реализация гармонических отношений на двух уровнях – абстрактно-логическом и чувственно-конкретном. Гармония как категория музыкального языка. Оппозиция гармонического и мелодического принципов логической организации, специфика гармонии и мелодии как общих понятий типа сопряжения. Гармония как элемент музыкальной речи.

Функции гармонии в музыкальной системе: «грамматические» (системообразующие) свойства гармонии (действие гармонии как фактора организации музыкальной ткани и лада); репрезентативные свойства гармонии (интонационно-тематический и стилевой аспекты); гармония как средство формообразования.

Основные задачи курса гармонии, его место среди других разделов теории музыки.

Раздел II

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТКАНИ

Тема 2. Музыкальный склад и его формы. Основные типы фактурной организации

История теории фактуры. Место фактурной проблематики в современных музыковедческих исследованиях.

Терминологический аппарат теории фактуры, определение понятий «музыкальная ткань», «фактура», «склад»; особенности их трактовки в трудах Ю. Тюлина, Е. Назайкинского, В. Холоповой, Т. Бершадской, М. Скребковой-Филатовой.

Иерархичность организации звуковой ткани. Основные ступени фактурной иерархии.

Музыкальный склад. Критерии его классификации. Системы классификаций музыкального склада Ю. Тюлина – Н. Привано, Т. Бершадской, М. Скребковой-Филатовой. Монодический, гармонический, полифонический склады; их место в эволюции музыкального мышления. Принципы сопряжения элементов в условиях различных складов. Полисклад, его суммирующая и интегрирующая разновидности.

Фактурные формы реализации склада. Основные принципы соотношения склада и фактуры, характерная и нехарактерная формы их соответствия. Типология фактурной организации музыкальной ткани:

Склад	Характерные формы фактурной реализации склада	Нехарактерные формы фактурной реализации склада
Монодический склад	Монодическая фактура	Полилинейная (гетерофонная) фактура
Полифонический склад	Полифоническая фактура: имитационная полифония, контрастная полифония, подголосочная полифония	Хоральная фактура Монолинейная фактура
Гармонический склад	Гомофонно-гармоническая фактура Аккордовая фактура	Монолинейная фактура Полифонизированная фактура («мнимая полифония») «Точечная» фактура

Фактурные компоненты, их строение, фактурно-функциональное значение и особенности взаимодействия в различных типах фактуры.

Фактурное развитие. Устойчивый и неустойчивый типы фактурного развития. Фактурная переменность, фактурное модулирование. Взаимодействие процессов фактурного развития и формообразования (фактура как средство синтаксической организации текста, фактура и тематическое развитие, фактурное соотношение разделов и частей формы).

Голосоведение. Категория голосоведения как специфическая особенность организации многоголосия. Условия активизации мелодико-линейных связей созвучий. Горизонтальная координация компонентов музыкальной ткани и линейные связи ладово сопряженных тонов вертикалей как основные движущие силы голосоведения. Классификация видов голосоведения: ладовое голосоведение – нормативное и ненормативное; фактурное голосоведение – реальное, подразумеваемое, скрытое. Логика голосоведения в условиях различных складов. Реальные и мнимые голоса. Дублировки и их структурные разновидности. Место дублировок в фактурной системе.

Методика фактурного анализа.

Раздел III АККОРД

Тема 3. Аккорд: эволюция понятия, принципы строения и классификации

Историческая обусловленность понятия «аккорд». Аккорд как фонический феномен в европейской теории музыки эпохи Средневековья и Возрождения. Содержание понятия «аккорд» в эпоху господства классической гармонии. Теория Ж. Ф. Рамо: аккорд как акустическое и функциональное единство, терцовость как основа организации аккордовой вертикали, отсутствие абсолютизации структурообразующего действия терцовости в связи с гипотезой двойного применения и аккордообразующей ролью ладофункциональности, фундаментальный бас и система обращений аккордов. Особенности образования «неаккордовых» вертикальных структур в эпоху классической

гармонии. Теория аккорда Г. Римана. Обоснование роли акустических предпосылок для формирования аккорда, понятие унтертонового ряда. Аккордовый консонанс и аккордовый диссонанс, проявление их свойств на разных уровнях организации звуковысотной системы.

Ограниченность терцового определения аккорда в условиях современной музыкальной практики. Основные современные подходы к дефиниции понятия «аккорд»: структурный подход (теория терцовой индукции Л. А. Мазеля, концепция С. Григорьева и др.), функциональный подход (концепции П. Хиндемита, Э. Кршенека, Ю. Холопова, С. Слонимского, Т. Бершадской и др.).

Целостность как определяющее свойство аккорда, факторы ее формирования. Вопрос о количестве составляющих аккорд тонов.

Фонические свойства аккорда. Закон обратной пропорциональной зависимости ладофункциональных и фонических функций аккорда.

Структурные и фонические свойства аккорда как основные критерии аккордовой классификации. Классификация аккордов по структурному принципу. Терцовые аккорды, их дифференциация по интервальному составу, количеству тонов и положению основного тона. Нетерцовые аккорды, производные от терцовой основы, их разновидности (аккорды с пропущенными тонами, аккорды с заменяемыми и внедряющимися тонами). Собственно нетерцовые аккорды, возможные подходы к их интервальной классификации (концепции Ю. Холопова, Н. Гуляницкой, С. Слонимского, Т. Бершадской). Значение контекста для определения структурных свойств аккорда.

Классификации аккордов по фоническому принципу. Классификации П. Хиндемита, Э. Кршенека. Теория плотности аккорда Ю. Кона.

Тема 4. Пентаккорды

Пентаккорды – группа аккордов, по звуковому составу совпадающих с пентатоникой. Структурные особенности пентаккордов; терцовые, кварто-квинтовые и смешанные их разновидности.

Нормы включения пентаккордов в гармоническую ткань. Пентатонные созвучия в условиях мажорно-минорной гармонии: особенности взаимодействия с аккордами терцового типа, ладофункциональная трактовка. Общность звукового состава пентаккордов различного ладофункционального значения как причина ослабления их ладофункциональной дифференциации. Возможность представленности ладовой функции разными вертикальными разновидностями пентатонного звукоряда, явление внутрифункциональной вариантности. Пентатонные созвучия в условиях гармонии не мажорно-минорного типа. Тематические функции пентаккордов.

Способы фактурного изложения пентаккордов.

Пентаккорды как форма аккордовой организации, соответствующая природе татарского национального мелоса. Строение гармонической вертикали в музыке татарских композиторов на разных этапах развития татарской композиторской школы. Семантическая трактовка пентгармонии в музыке татарских композиторов.

Раздел IV ТЕОРИЯ ЛАДА

Тема 5. Вопросы общей теории лада

Определение лада. Логическая дифференцированность звуков как специфически музыкальное явление. Универсальность действия ладовых отношений в музыке, ладовые соподчинения звуковых элементов (звуков и созвучий) как условие формирования музыкальной интонации.

Природа лада; историко-социальные, психо-физиологические, акустические предпосылки его формирования.

Идеальная специфика ладовой системы, феномен реализации ладовой логики на уровне конкретного музыкального текста.

Понятие ладовых функций, их основные разновидности (оппозиции «устойчивость

– неустойчивость», «опорность – неопорность»). Явления тоничности и тоникальности, основные и переменные функции, их соотношение; многоплановость ладофункциональных значений звуковых элементов в рамках ладовой структуры как результат совместного действия основных и переменных функций. Переменный лад. Степени активности проявления ладовых функций во взаимодействии с формой (членением); автономные и результативные типы ладофункциональных систем.

Структурные формы носителя ладовой функции. Критерии «информативности» функциональной единицы лада.

Тоновый материал лада. Звукоряд, интервальная структура звукоряда, гемитонные и ангемитонные образования. Проблема соотношения диатоники и хроматики, акустический и функциональный подходы ее решения. Наклонение. Объем звукоряда, октавные и неоктавные структуры.

Принципы классификации ладов. Основные классификационные системы и типы ладов.

Тема 6. Монодические лады. Общая характеристика

Монодический лад как система отношений тонов. Сфера преломления монодических ладовых закономерностей в музыке.

Стадиальная обусловленность форм ладовой организации. Генезис монодического лада (теория Э. Алексеева и М. Харлапа): раннефольклорные интонационные формы, их звукорядные особенности, координационность ладофункционального устройства. Принципы образования развитых монодических структур.

Звукорядное и функциональное многообразие как типовое свойство монодических ладов. Характер соотношения определенного звукоряда и местоположения тоники в условиях монодической ладовой системы. Результативная природа монодического лада; зависимость ладофункционального значения тона от ритмо-интонационного контекста его использования, мобильность ладофункциональных отношений.

Система монодических ладовых функций (сравнительный анализ основных концепций). Типы монодических ладофункциональных отношений.

Разновидности монодических ладов: а) по звукорядному устройству; б) по ладофункциональному устройству (лады централизованные – без выделения побочной опоры и с выделением побочной опоры, лады слабой централизации – с постоянным смещением опоры и собственно переменные).

Историческая эволюция монодического лада. Нестабильные и стабильные монодические ладовые формы.

Тема 7. Ангемитонная пентатоника

Ангемитонная пентатоника как одна из разновидностей монодического лада. Ареалы распространения ангемитонно-пентатонных фольклорных традиций.

Из истории изучения ангемитонной пентатоники: древнекитайское нумерологическое обоснование лада, новоевропейское теории XIX–XX веков. Основные современные теоретические концепции лада: 1) пентатоника как неполная, неразвитая семиступенная диатоника (концепция эволюционного развития семиступенного диатонического звукоряда); 2) пентатоника как система специфических ладофункциональных отношений тонов (концепция параллельного развития ангемитонных и гемитонных ладов из общих раннефольклорных корней).

Варианты ангемитонного пятиступенного звукоряда, способы их обозначения. Характер ладофункциональных тяготений в условиях ангемитонной пентатоники (отсутствие вводнотоновости, структурная и акустическая уравновешенность звукоряда с широкими межступенными промежутками как основа координационной ладофункциональности).

Ангемитонная пентатоника в традиционной музыке народов Поволжья. Исследования татарской пентатоники Я. Гиршмана, Р. Исхаковой-Вамбы, Л. Бражник, М. Кондратьева: подходы, проблематика, основные положения.

Интонационная сфера татарской пентатоники. Трихордность как господствующий тип организации мелодических сегментов. Основные формы мелодических кадансов. Системы каденционных опор, особенности корреляции структуры ладового остова с жанром напева и определенной формой звукоряда. Ладофункциональное соотношение каденционно-опорных тонов, варианты ладофункционального устройства лада.

Тема 8. Стабильные монодические лады в европейском и восточном профессиональном искусстве устной традиции

Стабильные монодические ладовые системы как форма ладовой организации устно-профессионального искусства. Устно-профессиональный этап в развитии культур, его специфические особенности. Профессионализм как условие структурной устойчивости ладовой системы, ее закреплённости в музыкальной практике.

Системы стабильных монодических ладов в музыке европейской традиции (лады музыкально-поэтического искусства Древней Греции, музыкального искусства западно-европейского средневековья, обиходные лады древнерусского певческого искусства). Структурная характеристика европейских стабильных монодических ладов: общий принцип ладообразования (тетрахордная форма организации греческих и обиходных ладов, октавность григорианских ладов), звукорядные разновидности (пикнонное и апикнонное наклонение греческого лада; дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, ионийский церковные лады, их автентическая и плагальная формы; большой, малый, укосенный обиходные лады). Основные функции, логика функциональных связей в стабильных монодических ладах европейской традиции (трехфункциональность организации греческих ладов, основные тоны григорианских и обиходных ладов). Принцип реализации ладов через группу попевок, мелодические модулы ладов. Теории ладового этоса.

Системы монодических ладов в восточных музыкальных культурах устного профессионализма. Макам как основное понятие традиционного музыкального искусства арабо-персидских и тюркских народов Ближнего Востока, Средней Азии и Закавказья, рага как основное понятие традиционного музыкального искусства индийских народов. Значение терминов «макам» и «рага» (макам и рага как общий принцип музицирования, как звукоряд, как лад, как тип метроритмики, основанный на определенных формулах, как мелодическая модель, как жанр, обладающий устойчивыми структурными признаками). Региональные разновидности макама и раги.

Макам и рага как лад. Вопросы строя в устнопрофессиональных музыкальных культурах Востока. Специфика нетемперированного строя (17ти-звукового в арабо-персидской и тюркской традициях и 22х-звукового в индийской традиции), возможности звуковысотных сопряжений в его условиях. Строение макамных ладов: система «джинсов» – тетрахордных и пентахордных ладовых ячеек; слитный, цепной и разделительный принципы их соединения; основные ладовые опоры и особенности их сопряжения. Психоэмоциональные модулы стабильных монодических ладов Востока.

Тема 9. Гармонические лады. Мажорно-минорная ладо-гармоническая система: основной диатонический звукоряд, функциональные свойства ладовых элементов

Гармонический лад как система взаимоотношений аккордов. Мажор и минор – наиболее специфичные формы гармонического лада.

Сущность мажорного и минорного трезвучий (обзор основных исторических учений). Функциональная структура мажора и минора, история учений о ладофункциональной организации мажорно-минорной системы (теория Ж. Ф. Рамо, М. Хауптмана, Г. Римана, С. Танеева, Б. Яворского, Ю. Тюлина). Ладофункциональное значение Т, S и Д, неоднозначность действия неустойчивых функций. Формула TSDT как основной закон ладофункциональности мажора и минора. Акустические основания мажорно-минорных ладофункциональных связей.

Диатонический шестиквintовый звукоряд мажора и минора, его формирование из гексахордовых неоктавных систем Средневековья и Возрождения. Аккордовый материал

мажорной и минорной «белоклавишной» диатоники. Ладофункциональная систематика аккордов, ее варианты (концепции представленности тонической функции группой аккордов или одним созвучием). Тоновый состав аккордов как основа их ладофункциональной близости и различия. Специфика медиант. Роль отдельных тонов в выявлении ладовых функций. Ладофункциональные свойства многотерцовых аккордов.

Стереотипность структуры мажорно-минорной системы. Автономный характер проявления ладовых функций как ее важнейшее свойство.

Переменность функций в условиях мажора и минора. Характер переменных связей, их действие по аналогии с кварто-квинтовыми соотношениями основных функций. Факторы формирования переменных ладофункциональных значений аккордов (включение последовательности аккордов, идущей вразрез с характерной для основной тональности ладофункциональной логикой, метроритмические средства, структурно-композиционный контекст). Влияние переменности на степень централизации лада.

Тема 10. Усложненные формы мажорно-минорной системы

Альтерированные мажор и минор. Ладовая альтерация как хроматическое изменение неустойчивых ступеней лада, обостряющее их тяготение в устойчивые ступени. $\mathcal{Q}VI$, $\mathcal{A}IV$, $\mathcal{Q}II$, $\mathcal{A}II$ – альтерированные ступени мажора; $\mathcal{A}VII$, $\mathcal{Q}IV$, $\mathcal{A}IV$, $\mathcal{Q}II$ – альтерированные ступени минора. Альтерированные аккорды мажора и минора, их строение, особенности разрешения. Явление дезальтерации. Мелодическое происхождение ладовой альтерации, история развития альтерационных форм (от употребления в кадансе с подготовкой альтерированного аккорда его же неальтерированным видом – к достижению альтерированной аккордикой самостоятельности, не требующей специальной подготовки и разрешения). Системоукрепляющие и центробежные свойства ладовой альтерации.

Взаимопроникновение ладов – синтез одноименного, параллельного и однотерцового мажора и минора. Исторические предпосылки возникновения объединенных мажоро-минорных и миноро-мажорных систем, особенности их формирования (освоение мажоро-минорных средств на уровне тональных отношений, перенесение их на уровень соотношения аккордов). Строение звукоряда, характерные ступени и аккорды одноименной, параллельной, расширенной и однотерцовой систем, характер сопряжений мажоро-минорных аккордов с тоникой (возможность сведения к кварто-квинтовым соотношениям в одноименных и параллельных системах и сложно-интервальные соотношения в однотерцовых системах). Диатоническая специфика объединенных систем.

Вводнотоновые средства, их структурные и функциональные особенности.

Ладофункциональные свойства аккордов усложненного мажоро-минора. Яркость проявления их фонических качеств за счет ограничения ладофункциональной динамики, тенденция к красочно-статичному обособлению вертикальных комплексов. Ослабление прямой функциональной связи аккордов с тональным центром, нарушение однозначности функции аккорда. Расширение ладофункциональных контактов, формирование специфических ладофункциональных форм: эмансипация терцовых, секундовых и тритоновых связей, образование терцовых рядов, возникновение тритоновых замен и ладофункциональных дублей, постальтерация и функциональная инверсия. Значение контекста в выявлении ладогармонических функций усложненного мажоро-минора. Усиление ладоорганизующей роли мелодического фактора: линейные ходы, линейные функции.

Особенности ладовой централизации в усложненном мажоро-миноре. Состояние тональности.

Тема 11. Гармонические лады не мажорно-минорного типа. Теория центрального элемента

Особенности эволюции классической тональной системы, направленность ее развития к изменению структуры элементов и характера ладофункциональных связей

между ними. Историческое место гармонических ладов не мажорно-минорного типа, их преемственные связи с классической ладогармонической системой. Эмансипация диссонанса, снятие структурных ограничений в строении аккордов, двенадцатиступенность звукоряда, возможность построения на каждой из его ступеней аккордов различного строения, отсутствие взаимозависимости между тоновым составом аккорда и определенным ладофункциональным значением как важнейшие предпосылки возникновения гармонических ладовых систем не мажорно-минорного типа.

Множественность ладогармонических форм не мажорно-минорного типа, нестабильность как их определяющая особенность. Общие принципы функционального строения ладов: опорность и неопорность как основные ладовые функции, тоникальность как наиболее активная ладоорганизующая сила. Результативная природа гармонических ладов не мажорно-минорного типа, обнаружение ладовых отношений через фактор формы. Понятие центрального элемента, средства и степени его ладофункциональной закрепленности. Принцип зависимости конкретного способа организации системы от структурных свойств ее элементов.

Основные приемы гармонического развития в ладогармонических системах не мажорно-минорного типа. Тематические функции центрального элемента.

Тема 12. Монодийно-гармонические лады

Монодийно-гармонический лад как компромиссная структура, образованная взаимодействием мелодических и гармонических сил. Роль и соотношение мелодической и гармонической логики в образовании монодийно-гармонических ладовых форм.

Основные исторические типы монодийно-гармонических ладов в профессиональной музыке. Средневеково-ренессансные модальные лады: звукорядные разновидности, интервал как основная единица вертикали, фоническая дифференциация интервалов и их процессуальная упорядоченность как логическое содержание связи созвучий, нормы построения кадансов, система их отношений. Ново-modalная гармония XIX – XX веков: 1) монодийно-гармонические лады с мажорно-минорной основой, их характерные особенности (широкое применение аккордов побочных ступеней, многотерцовых бифункциональных комплексов, ненормативных для мажора-минора ладогармонических последовательностей, развитость переменных функций); 2) монодийно-гармонические лады, не связанные с мажорно-минорной системой (предпосылки возникновения и история развития, строение звукоряда как основной принцип классификации, натуральные и симметричные разновидности).

Монодийно-гармонические лады в образцах многоголосного фольклора, их особенности: формы звукорядов, строение вертикали, общие принципы гармонического развертывания.

Специфика ладофункциональной структуры монодийно-гармонических ладов: ослабление роли созвучия как ладового фактора, возрастание фонической функции аккорда, подчинение логики ладовых связей диктату мелодических тонов.

Результативная природа выявления ладовых функций в условиях монодийно-гармонических ладов, нецентрализованность как главный принцип их организации. Феномен пантональности.

Логика фактурного построения модального многоголосия, его типовые фактурные формы.

РАЗДЕЛ V МОДУЛЯЦИЯ

Тема 13. Модуляция

Общее понятие модуляции, сферы его применения в современном музыкознании. Специфика звуковысотной модуляции. Тональные и ладовые модуляции.

Способы соединения тональностей, формы модулирующего фактора (аккорд, мелодическое движение, композиционная структура). Основные этапы модуляционного процесса. Механизм осуществления перехода в другую тональность (разновидности

модуляции по способу перехода – функциональная, энгармоническая, мелодико-гармоническая, мелодическая, модуляция-сопоставление).

Направление модуляции. Теория тонального родства как установление и классификация отношений между тональностями; общность звукового (аккордового) состава или ладофункциональное соотношение тоник как критерии близости тональностей. Концепции тонального родства А. Б. Маркса, Э. Праута, Х. Римана, Э. Лендваи, П. Хиндемита, А. Шенберга, Н. Римского-Корсакова, Б. Яворского, Г. Катуара, авторов «бригадного» учебника гармонии, И. Способина, А. Мутли, Ю. Тюлина и Н. Привано и др. Историко-стилистическая обусловленность тональных отношений. Историческая эволюция тональных связей.

Степень закреплённости модуляции: совершенные (переход) и несовершенные (отклонение и проходящая) модуляции.

Масштаб действия модуляции в связи с ее метоположением в композиционной форме. Малая (внутритемная) модуляция; большая модуляция (тональное движение при переходе от одной темы к другой).

РАЗДЕЛ VI ПОЛИГАРМОНИЯ

Тема 14. Гармонические формы расслоения музыкальной ткани

Полигармония как составная звуковая структура, образованная взаимодействием простых структур. Истоки формирования и история возникновения полигармонических явлений. Полигармония как одна из характерных форм организации современного многоголосия.

Виды полигармонии. Полиаккордика: структурные особенности; неоднородность интервалки как типичное конструктивное свойство (консонантность субаккордов и диссонантность их сочетаний); регистровые, фактурные и ритмические средства дифференциации субаккордов; количественные пределы расслоения аккордовой вертикали. Полифункциональность: органнй пункт и точечная полифункциональность как ее основные разновидности; особенности полифункциональности, связанные с органнм пунктом (специфика функционального расслоения, виды по местоположению и роли в форме, по ладовой функции педального тона, по количеству выдержанных голосов, по фактурному изложению, конструктивные свойства – способы введения и заключения, гармоническое содержание движущегося пласта, голосоведение). Политональность: наличие линии ладофункционального развития в каждом тональном слое как структурное условие, проблема гармонического единства и дифференцированности политональной ткани, мнимая политональность. Полиладовость: основные формы (минорная полиладовость, порождаемая одновременным звучанием разновидностей минора – натурального, гармонического и мелодического; мажоро-минорная полиладовость, объединяющая в одновременности разновидности III ступени; образование полиладовости на основе одновременного использования других разновысоких ступеней).

Фактурные формы реализации полигармонии. Полипластовость – расслоение музыкальной ткани на пласты, каждый из которых имеет собственную логику организации. Строение компонентов полипластовой фактуры в условиях различных видов полигармонии.

Выразительные свойства полигармонии, ее значение в контексте музыкального целого.

РАЗДЕЛ VII ФОРМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ГАРМОНИИ

Тема 15. Гармония и форма

Формообразующая функция как одна из функций гармонии в организации музыкального текста. Аспекты формообразующего действия гармонии.

Гармония и темообразование. Роль гармонии в осуществлении тематической характерности, создании контраста между темами. Ладовые функции гармонии в качестве

репрезентатора темы: темообразующие свойства нормативной гармонической последовательности, наличие контекста полного произведения как условие их проявления; теморепрезентирующие свойства ненормативной гармонической последовательности. Фонические функции гармонии в качестве репрезентатора темы: создание тематической характеристики средствами необычных в интервальном отношении созвучий; индивидуализация тематизма за счет обычных в интервальном отношении созвучий при условии их поведения, нетипичного с точки зрения норм действующей в произведении ладогармонической системы.

Гармония и синтаксическая организация тематизма. Кадансы как средство формирования устойчивой структуры классического периода. Внутренняя организация периода, гармония как фактор его членения и смыслового соотношения разделов. Гармонический стереотип классического периода. Трансформация структуры восьмитактового классического периода за счет отступления от гармонического норматива (прерванный каданс, гармонические нарушения внутренней симметрии и т.д.).

Роль гармонии в осуществлении композиционных функций музыкальной формы. Соответствие между функцией части музыкальной формы и ее реализацией в виде гармонических структур. Система общекомпозиционных функций, соответствующие им типы гармонического изложения музыкального материала. Тональное соотношение разделов формы и частей цикла, обусловленность тональных нормативов действием гармонических функций высшего порядка.

Гармония как фактор развития. Развитие, основанное на использовании фонических свойств аккорда. Развитие, осуществляемое средствами ладофункционального значения гармонии (усиление ладофункциональной активности аккордов при общем сохранении ладофункционального плана, ладофункциональная перегармонизация, ладотональная перегармонизация, гармонические дополнения и расширения, изменение функционально-гармонического масштаба).

Усиление формообразующих возможностей гармонии на основе ее межаспектных связей с другими слагаемыми музыкальной системы – мелодией, ритмом, фактурой и пр.

Проблема реорганизации музыкальной формы классического типа в связи с эволюцией гармонического языка.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Гармония» установлен в соответствии с учебным планом. В первом семестре обучающиеся сдают зачет, во втором – экзамен. Форма текущего контроля: в форме проверки самостоятельной работы – практических заданий. К зачету представляются все письменные задания за первый семестр и проводится контрольный урок по гармоническому анализу. К экзамену: представляются письменные работы за второй семестр; выполняется классная письменная работа в форме гармонизации мелодии, написания по заданному началу модуляционного построения в тональности 1-й и 2-й степени родства по предложенной структурно-композиционной схеме, написания вариационного цикла на тему народной песни – на выбор; выполняются упражнения на фортепиано: энгармоническое разрешение аккордов; игра секвенций; игра модуляций – функциональных (в форме периода в определенном жанре), энгармонических (в виде короткого построения); в четырехголосном изложении и в фигуративной фактуре; конкретное задание определяется преподавателем; осуществляется гармонический анализ предложенного произведения: детальный (ладофункциональный и фактурный) анализ законченного отрывка, тональный план целого; конкретное задание определяется преподавателем.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Скробкова-Филатова, М. С. Эволюционные процессы в европейской музыкальной фактуре XVIII - первой половины XX столетий : учебное пособие / М. С. Скробкова-Филатова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 568 с. — ISBN 978-5-8114-5242-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151805>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Римский-Корсаков, Н. А. Практический учебник гармонии : учебник / Н. А. Римский-Корсаков. — 24-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-4838-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128821>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Хрестоматия по гармоническому анализу: Для студентов исполнительских факультетов высших музыкальных учебных заведений / Казан. гос. консерватория; сост. А.Т. Гумерова. – Казань, 2017.

Дополнительная литература

1 Мясоедов, А. Н. Задачи по гармонии : учебное пособие / А. Н. Мясоедов. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4339-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119118>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

1. Чайковский, П. И. Краткий учебник гармонии : учебник / П. И. Чайковский. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-6472-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151851>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Астахов, А. Задания к курсу гармонии : учебное пособие / А. Астахов, А. Кондратьев. — Москва : РАМ им. Гнесиных, 2020. — 50 с. — ISBN 978-5-8269-0268-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/163200>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Разработчик – Хасанова Алсу Наильевна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является постижение принципов музыкального формообразования как основы для профессиональной исполнительской педагогической, просветительской и исследовательской деятельности.

Задачами дисциплины (модуля) является практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения; освоение фундаментальных основ формообразования; изучение принципов формообразования музыки разных эпох; формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-исторического мышления, широкого гуманитарного подхода к предмету, понимания художественной специфики музыкального искусства, его места и роли в общем культурно- историческом процессе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен	<i>Знать:</i>

<p>понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в третьем и четвертом семестрах:

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	97	–	4
Самостоятельная работа		47		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в пятом и шестом семестрах:

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	27	3	4
Самостоятельная работа		117		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Раздел 1. Общие закономерности строения музыкальной формы

Тема 1.1. Музыкальная форма как категория. Компоненты музыкального языка как факторы формообразования. Музыкальный стиль.

Определения музыкальной формы. Краткий экскурс эстетических, музыкально-теоретических и педагогических подходов к изучению музыкальной формы. Анализ музыкальных произведений как интегрирующая дисциплина, основанная на единстве всех сторон музыки, подчиненном художественной идее целого. Формообразующая роль компонентов музыкального языка: зависимость формы от системы звуковой организации (тональные, модальные, серийные, сонорные и др. формы); синтаксическая структура мелодии, уровни метро-ритмической организации (метр, композиционный метр). Гармония как основной фактор формообразования в тональной музыке.

Музыкальный стиль – своеобразие определенной эпохи, национальной традиции, композиторской школы, индивидуального композиторского языка. Стиль как совокупность компонентов музыкального языка, коммуникативных аспектов музыки. Основные этапы стилевой эволюции европейского музыкального искусства и смена парадигм музыкального формообразования.

Тема 1.2. Функциональные концепции музыкальной формы. Основные функции разделов музыкальной формы. Музыкальный тематизм.

Классические учения о форме и функциональный подход. Музыкальная форма как процесс (по Асафьеву), общелогическая процессуальная триада i-m-t. Основные функциональные разделы музыки классикоромантической традиции; темы (главная, побочные), развивающие разделы (ходы, связующая партия, средний эпизод, разработка), заключительные разделы (к теме (дополнение), к части формы (заключительная партия), к форме в целом (кода)). Добавочные композиционные функции (вступление, кода). Эволюция функциональных учений о форме (Маркс, Риман, Бусслер, Аренский, Асафьев, Мазель, Цуккерман, Бобровский); неразработанность понятийно-терминологического аппарата и теоретических основ для анализа музыки доклассического периода и нетональных композиций XX века.

Тема как комплекс выразительных средств, определяющий дальнейшее становление музыкальной формы. Основные виды тем классико-романтического стиля (одномотивные, разномотивные, контрастные, составные – по Скребковой-Филатовой).

Тема 1.3 Структурные концепции музыкальной формы. Структурные уровни в музыкальной форме. Метод анализа Х.Шенкера.

Структурный подход в теории музыки и идея структурных уровней строения музыкального произведения. Учение о «тональном языке» Шенкера и его развитие в музыкознании (Лердаль, Джекендофф, Акопян, Холопов, Кюрегян). Категориальный аппарат шенкерского метода редукции: задний, средний, передний план в музыке, диатония, *ursatz*, *urlinie*, *auskomponierung*, регистры и сегменты первичной линии, пролонгации и деминуции, трансформации. Фундаментальное и прикладное значение метода редукции. Использование элементов структурного подхода в анализе музыки барокко и XX века.

Раздел 2. Музыкальные формы эпохи Барокко

Тема 2.1. Основные стилевые особенности и нормы формообразования. Малые формы свободного развертывания.

Место и значение стиля барокко в эволюции музыкального мышления. Полифонические и гомофонно-гармонические приемы письма. Композиция и импровизация. Особенности музыкальной темы барочного стиля. Понятие развертывания. Теория аффектов и музыкальная композиция. Риторические учения и музыкальная форма. Становление основных этапов процессуальности тональной формы.

Тематически однородные формы, основывающиеся на принципе развертывания. Метод анализа малых форм – деление на гармонические обороты и выявление их функциональности в условиях формообразования. Организация формы тонально-каденционным планом Т – не Т – Т. Принцип «тезис-развертывание-кадансирование». Основные формообразующие функции гармонических оборотов: тонический экспозиционный, развивающий модуляционный ход, доминантовый контрэкспозиционный, возвратный модуляционный ход, тонический заключительный. Особенности анализа инвенций и фуг как «гомофонно-полифонических форм» (Т.С. Кюрегян).

Структурные уровни в барочной форме:

1. базовые структуры: экспозиционная интрада, экспозиционное развертывание, возвратная разработочная модуляция, репризное заключение.

2. фигуративные структуры: экспозиционное заключение, развивающая разработочная модуляция, контрэкспозиционная интрада, дополнительные заключения.

Тема 2.2. Старинная двухчастная форма и ее разновидности

Композиционная основа старинной двухчастной формы – зеркально-симметричный тональный план Т D | D Т. Использование формы в танцевальных барочных сюитах, обобщенно-жанровых инструментальных пьесах, сонатах. Особенности решения формы в быстром и медленном темпах. Три основных варианта тематического решения формы (однотемная по принципу «тезис-развертывание-кадансирование», двухтемная с транспозицией, двухтемная с развитием). Старинная сонатная форма как разновидность старинной двухчастной формы (двухтемная форма).

Функциональные определения разделов барочной двухчастной формы.

Классификация основных видов старинной двухчастной формы: прелюдийная, прелюдийно-сонатная, сонатная.

Особые приемы развития в барочных формах: композиционные дубли, импровизы, ритурнели.

Тема 2.3. Концертная форма

Использование формы в быстрых частях концертного, сонатного и сюитного циклов эпохи барокко. Композиционное родство с принципом строения фуги. Принцип «модуляционного рондо» (И.В. Способин): чередование темы и интермедий. Транспозиционный план темы. Особенности строения темы (принцип «тезис-развертывание-кадансирование»), изменение структуры темы в серединных проведениях. Структура интермедий, особенности их тематического решения. Связь формы с жанровыми особенностями concerto grosso.

Взаимодействие концертной формы и двухчастной структуры. Использование в концертной форме принципов композиционного дубля и импровиза.

Тема 2.4. Вариации. Формы с рефреном и ритурнелем.

Вариации как форма и как формообразующий принцип.

Полифонические фариации (бассо остинато). Техника сочинения и условия жанрового использования. Форма второго плана в вариациях как принцип формообразования в вариационном цикле.

Фигурационные вариации. Эстетика «записанной импровизации». Группировка вариаций, проблемы единства цикла. Техника импровизации на гармоническую последовательность, жанровые модификации темы в барочных фигурационных вариациях.

Куплетное рондо французских клавесинистов.

Формы с ритурнелем в вокальной и инструментальной музыке барокко (по М. Катунян).

Раздел 3. Классико-романтическая система музыкальных форм

Тема 3.1. Общая характеристика классического стиля и основных принципов формообразования.

Историческая характеристика эпохи. Новые коммуникативные формы в искусстве. Социальная среда музыкального искусства. Становление и кристаллизация крупных жанров инструментальной музыки – классической сонаты, симфонии, квартета. Расцвет светского музицирования. Художественно-эстетические течения (рококо, галантный стиль, «буря и натиск», сентиментализм, поздний классицизм и французский ампи́р). Венский классицизм. Важнейшие композиционные принципы: централизация (тональная, тематическая, композиционная), принцип тематической персонификации и влияние драмы; идея развития и приведения к единству; преобладание гомофонно-гармонической техники письма. Кристаллизация системы типовых «жанро-форм» (Назайкинский). Новые методы работы над музыкальным текстом письменной традиции у Бетховена.

Тема 3.2. Период и «песенные формы». Метрическая теория Римана.

Период как особая форма организации музыкального времени. Жанровые истоки периодичности. Психологическое восприятие периодичности. Теория метрического периода Х. Римана и ее развитие в работах Ю.Н. Холопова. Функции метрических тактов. Приемы внутреннего усложнения и варьирования периодической структуры.

Использование понятий и терминов (мотив, фраза, предложение, половинная и заключительная каденции, расширение, дополнение и т.д.). Основные виды периода, классификация периода по структуре (из двух предложений, из трех предложений, единого строения), по пропорциям (квадратный, с расширенным вторым предложением, органической неквадратности), по тональному плану (однотональный, модулирующий). «Песенные» (периодические) формы в композиторской практике классико-романтического периода (А.Б. Маркс). Простые формы. Особенности строения простой двухчастной формы. Особенности строения простой трехчастной формы. Сфера применения простых форм. Простые формы как часть более крупной формы.

Сложная трехчастная с серединой трио, как форма менуэта и скерцо в классическом сонатно-симфоническом цикле. Использование формы в жанрово-характерных пьесах композиторов-романтиков. Особенности строения трио. Реприза *da capo*.

Тема 3.3. Формы класса рондо (по А.Б. Марксу).

Класс форм рондо, объединяющий формы с тематизмом в песенных формах и развивающимися разделами неперодической структуры (ходами). Идея круга (рондо) в виде возвращения устойчивого композиционного раздела. Классификация форм рондо в 19 веке (Маркс, Бусслер, Аренский):

- 1) малое (однотемное) рондо (тема – ход – тема)
- 2) малое (двухтемное) рондо (1 тема – 2 тема – ход – 1 тема)

Использование малого рондо в медленных частях сонатно-симфонического цикла (форма сонатного *adagio*)/

- 3) большое рондо: тема – ход – тема – ход – тема.

Регулярность и нерегулярность в рондо (по Кюрегян). Нетиповые рондообразные композиции. Рондо как композиционный принцип (Бетховен. Симфония №8, финал: экспозиция – разработка 1 – реприза 1 – разработка 2 – реприза 2).

4) рондо-соната: (1 тема – ход-2 тема – 1 тема) 3 тема-ход (1 тема – ход-2 тема – 1 тема)

Использование формы в финалах сонатно-симфонического цикла. Особенности рондосонаты в медленном и умеренном темпах (Шуман. Новеллетта ми-мажор). Варианты решения среднего эпизода и репризы в рондо-сонате.

5) пятое рондо: (1 тема – ход – 2 тема(побочная партия)- заключение) ход (3 тема, вторая побочная) (1 тема – ход – 2 тема с заключением)

Использование формы в медленном темпе в сонатносимфоническом цикле. Особенности трактовки побочной партии. Варианты решения среднего эпизода. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки и сонатная форма без разработки в современных классификациях. Генезис формы (Бах. Итальянский концерт 2 ч; Моцарт. Соната № 12 фа мажор 2 ч; Бетховен. Симфония № 1, 2 ч.)

Тема 3.4. Вариации.

Строгие классические вариации. Особенности темы. Основные приемы варьирования. Логика строения вариационного цикла, форма второго плана.

Вариации на две темы. Особенности строения цикла и соотношения тем. Взаимодействие вариационности и сонатности.

Вариации на сопрано-остинато («глинкинские»).

Свободные романтические вариации. Жанровый контраст в вариационном цикле. Варьирование как формообразующий принцип и принцип монотематизма.

Тема 3.5. Сонатное allegro классиков. Сонатно-симфонический цикл.

Становление сонатного аллегро на основе традиций старинной двухчастной (старосонатной) и концертной формы эпохи барокко. Первые образцы формы в творчестве композиторов мангеймской школы, сыновей И.С. Баха, И. Гайдна. Принцип тонально-гармонических оборотов в сонатном аллегро. Композиционный план формы. Особенности строения (композиционные разделы) вступления, главной партии, связующей партии, побочной партии, заключительной партии, разработки. Композиционные изменения структуры разделов в репризе. Особые случаи строения репризы (зеркальная, сокращенная). Особенности строения формы в жанре инструментального концерта. Особенности тематизма. Особенности и исторические характеристики использования формы в медленном темпе (сонатная форма с эпизодом вместо разработки, сонатная форма без разработки). Стилиевые особенности решения формы в творчестве Гайдна, Моцарта, Бетховена. Сонатность как формообразующий принцип.

Тема 3.6. Общая характеристика романтического стиля.

Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Изменения в слушательской аудитории и социальном статусе музыкального искусства. Семантика жанров в романтической музыке. Изменения в жанровой иерархии. Сюжетные фабулы романтизма и их влияние на музыкальное мышление композиторов-романтиков. Диалогичность (по Бахтину) в условиях музыкального стиля (реминисценции исторических стилей, символические цитаты и интонационно-гармонические обороты). Тенденция к созданию нетиповых форм. Принцип монотематизма.

Тема 3.7. Сонатная форма у романтиков. Особые разновидности сонатной формы

Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Семантика жанров в романтической музыке. Наиболее распространенные драматургические типы сонатной формы. Изменения жанровой природы тематизма. «Распад экспозиции» (Л.А. Мазель), усиление контраста между главной и побочной партиями, их обособление. Многотемность партий, вторые темы в главной и побочной партии. Особенности разработки, эпизоды и новые темы в разработке. Драматургия репризы (сокращенная реприза, зеркальная реприза). Сонатность в музыке XX века. Усложнение тонального плана формы. Тематические арки в сонатно-симфоническом цикле. Сонатность как драматургический принцип в нетональной музыке.

Тема 3.8. Свободные и «смешанные» формы. Взаимодействие формообразующих принципов.

Преодоление типовых форм в музыке романтиков. Стремление к индивидуализации строения произведения. Основные классические формообразующие принципы:

сонатность, вариационность, рондальность, цикличность. Варианты их взаимодействия. Принципы цикличности в одночастном произведении. Зеркально-симметричные и концентрические композиции.

Теория взаимодействия форм (по П. Стоянову). Внутренне усложнение формы.

Большие одночастные формы нетипового строения. Сочетание формообразующих принципов сонатности с цикличностью в одночастности (Лист. Концерт для ф-но с оркестром № 1; Прокофьев. Концерт для ф-но с оркестром № 1). Развитие этого принципа формообразования в музыке второй половины XX века (Шнитке. Концерт для ф-но и струнного оркестра).

Раздел 4. Формы в музыке XX века

Тема 4.1. Общая характеристика форм музыки XX века. Принципы классификации.

Модификация музыкальных форм в условиях глубокого обновления материала (в его звуковысотном, метроритмическом, ладовом и др. аспектах). Новые эстетики и формы коммуникации. Новые разновидности музыкального склада (пуантилизм, сонорная мелодия, серийная полифония, полифония пластов и др.) Принципы звуковысотной организации: хроматическая тональность, техника центра, неомодалность, серийность, сонорика, Нерегламентированность музыкального материала как следствие множественности высотных систем. Создание индивидуальных функциональных отношений на основе нерегламентированного материала.

Переосмысление тематизма. Возникновение фактурного, тембрового, ритмического тематизма в различных условиях организации звуковысотности.

Усиление роли метроритма в формообразовании, вплоть до создания особых, прежде всего «ритмических в своей основе форм» (Григорьева).

Принцип классификации (по Кюрегян) на формы: 1) классикоромантической традиции в условиях какого-либо нового принципа звуковысотной организации и 2) формы аклассического типа, определяемые по принципу какого-либо принципа звуковысотной организации (например: форма классико-романтического типа в условиях техники центра или форма аклассического типа в условиях сонорности).

Тема 4.2. Хроматическая тональность и форма. Техника центра.

Хроматическая тональность со свойственными ей принципиальной возможностью двенадцатиступенности, неограниченным расширением аккордики, нередко – повышенной диссонантностью. Связь данной техники преимущественно с традиционными формами классико-романтического типа (Прокофьев. Мимолетности, первые части Сонат для ф-но 5,6,7).

Техника центра, основанная на центральной гармонии (всегда диссонирующей), которая служит порождающей моделью всей звуковой системы: согласно ее структуре выстраиваются все побочные элементы; из нее же проистекает принцип, регулирующий их отношения, то есть специфические функции. «Скрябинский лад» (в музыке позднего периода творчества) как одно из воплощений техники центра («доминантообразный» с тритоном аккорд в центре системы, его воссоздания на другой высоте, точные или измененные, в качестве производных элементов). Смена звуковысотной позиций как параллель смене тональности в традиционном формообразовании. Преобразование традиционных форм в условиях техники центра: Скрябин. Прелюдия оп. 67 № 1 (простая трехчастная форма); «Мрачное пламя» оп. 73 № 2 (малое однотемное рондо); Поэма-ноктюрн оп. 61 (сонатная форма). Использование метода редукции при анализе формы в условиях техники центра.

Тема 4.3. Формы в условиях серийности и неомодалности.

Принцип серийной организации: выведение всей музыкальной ткани из последовательности неповторяющихся звуков – серии. Принцип работы с серией: 4 основные формы – первоначальная или прима (сокращенно P или O), инверсия (I), ракоход (R), ракоходная инверсия (RI) и их транспозиции; дополнительные средства развития – квартовая, квинтовая, тритоновая мутации, пермутация, ротация,

контрротация, интерполяция, селекция. Одноколейное и многоколейное (параллельное проведение двух и более серийных рядов в разных голосах) изложение серии. Склад и фактура в серийной композиции, полифонические традиции.

Воссоздание функций частей традиционной формы серийными средствами. Дифференциация в форме серийных рядов на главные и побочные. Транспозиция как аналог смены тональности. Принцип серийного родства (на основе общих звуковых элементов). «Многослойность серийной формы, сочетание в ней трех планов, трех систем повторности: гомофонной, полифонической и собственно серийной (по Курбатской). Демонстрация сочетания принципов традиционного и серийного образования на примере анализа Концерта для оркестра оп. 24 А. Веберна.

Сериальность как распространение серийной организации на разные параметры музыкальной организации: серии динамики, ритма, тембра, артикуляции. Трудность совмещения сериальности с традиционными формами.

Многообразие ладов новой модальности, среди которых, помимо традиционных диатонических, различные хроматические («лады Шостаковича»), симметричные («лады Мессиана») и др. Взаимодействие модальности и тональности. Приложение новой модальности к формам классико-романтического типа и имеющим иную исторически более традиционную для модальности структуру (строчные формы знаменного распева, григорианские секвенции, мотеты XVI в.). Линейно-мелодическая природа модальности, ее взаимодействие с функциональностью тонального типа (вертикально-гармонической организацией). Смена звуковысотной позиции как средство развития в форме, фактурный, ритмический и другие способы формообразования. Специфика динамичности в модальных и неомодальных формах. Традиционные формы в условиях неомодальности: Дебюсси. «Наигрыш пастуха» из балета «Ящик с игрушками» (модальная простая трехчастность); Барток «Отражения» из цикла «Микрокосмос» (модальное рондо); Мессиан. «Отражения в ветре» (модальная сонатная форма).

Тема 4.4. Формы в условиях сонорности и алеаторики. Обзор композиционных принципов других техник письма XX века (электронная и конкретная музыка, полистилистика, репетитивная техника).

Сонорный принцип: высотно недеференцированные звучности в качестве исходного материала. Виды сонорного материала: 1) на основе звуков определенной высоты и традиционных тембров; 2) на основе звуков неопределенной высоты, шумов, нетрадиционных способов звукоизвлечения и тембров. Сонорная монодия и полифония. Микрополифония как средство создания внутренне подвижных, но в целом однородных «соноров». Ритм крупного плана в сонорной композиции. Типы соноров (по Маклыгину): точка, россыпь, пятно, линия, полоса или утолщенная линия, поток. Klangfarbenmelodie (Шенберг). Традиционные композиционные схемы в условиях сонорности: Слонимский «Колористическая фантазия» для ф-но (рондообразность); Пендерецкий «Трен памяти жертв Хиросимы» (драматургия сонатной формы); Лигети «Lontano» для оркестра (многочастная контрастносоставная форма).

Алеаторный принцип: подвижная координация частей и элементов структуры. Возможность приложения алеаторики к музыкальному материалу, организованному посредством разных техник – модальности, серийности, сонорности. Градации свободы (по Денисову): 1) форма стабильна – ткань мобильна, 2) форма мобильна – ткань стабильна, 3) форма мобильна – ткань мобильна. Переосмысление концепции формы в случаях 2 и 3, как отказ от ее изначальной заданности. «Техника групп» (Штокхаузен) как метод реализации второй градации. «Интуитивная музыка» Штокхаузена с коллективной импровизацией как отражение 3-го уровня алеаторной свободы. Изменение категорий композитор – исполнитель и социально-коммуникативной роли и смысла музыки.

Электронные композиции, изменение природы звука. Опыт Ксенакиса по созданию звучащего контура архитектурного сооружения. Сочетание электронных и натуральных звучаний (Денисов. «Пение птиц»).

Полистилистика как тенденция художественного творчества в XX веке. Соотношение понятий полистилистика и эклектика в архитектуре и интерьере. Элементы полистилистики в творчестве Айвза, Стравинского. Цитата, псевдоцитата, аллюзия. Полистилистика в творчестве Пярта (Вторая симфония, финал), Шнитке (Симфония № 1, концерто грассо, Концерт для альты с оркестром, «Ревизская сказка» для ф-но в 4 руки), Берио (Симфония для оркестра и 8 певческих голосов, скерцо).

Минимализм как эстетическая предпосылка репетитивной техники.

Тема 4.5. Особенности формы в композиторских школах восточных культур.

Трактовка звука в традиционных музыкальных культурах Востока и возможности ее эстетического сближения с сонорностью, неомодальностью, репетитивной техникой. Традиционные формы (мугам, казахский кюй, жанры песенного фольклора разных народов) как прототип профессиональной композиции.

Особенности развития композиторской музыки в странах арабского Востока. Творчество Сольхи аль Вади (Сирия) и адаптация академических форм европейской музыки к традиционной жанровой системе. Шафия Бадретдин (Сирия-Франция) и «арабский авангард».

Общие тенденции развития композиторских школ Китая и Японии. Техника «главного звучания» как национальный по генезису прием современного письма в творчестве Исан Юна (Корея).

Творчество современных татарских композиторов и техники письма XX века (Калимуллин. Квартет памяти Тукая, фантазия для органа «Забытый вагаз», Соната для виолончели соло).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная форма» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 (6) семестра учащиеся сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные аналитические ответы
- письменные (аналитические работы, тесты)

Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ, устный экзаменационный ответ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

- Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб. 2013
- Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX веков. М., 1998
- Заднепровская Г. В. Анализ музыкальных произведений. М., 2018.
- Способин И.В. Музыкальная форма. М.: Музыка, 2019
- Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. Исследование. М., 2019.
- Арутюнов Д. Сочинения П. И. Чайковского в курсе анализа музыкальных произведений. М.: Музыка, 2016.
- Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. СПб. 1988.
- Холопов Ю. Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений // Современная музыка в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М., 1980. Вып.51.
- Ценова В. О современной систематике музыкальных форм // *Laudamus*. М., 1992.
- Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений. М., 2003.
- Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений». Учебное пособие. М., 2004.

Дополнительная литература

- Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. – М., 1996.
- Дулат-Алеев В. Структурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // От Ars nova к новой музыке. – Казань, 2008.
- Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
- Мессиан О. Техника моего музыкального языка. – М., 1994.
- Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М., 1992.
- Холопова В. Типология музыкальных форм второй половины XX века // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С.В. Рахманинова. – М., 1994. Вып. 132.
- Холопов Ю. Концертная форма у И.С. Баха. // О музыке. Проблемы анализа. – М., 1974.
- Холопов Ю. Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений // Современная музыка в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1980. Вып.51.
- Холопов Ю. Три рондо. К истории типологии музыкальных форм // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С.В. Рахманинова. – М., 1994. Вып. 132.
- Аренский А. Руководство к изучению форм. М., 1921. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
- Асафьев Б. «Музыкальная форма как процесс». Л. 1971. Форма доступа: <http://choir.ifolder.ru/>
- Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
- Бусслер Л. Учебник музыкальных форм. СПб. 1883. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
- Зейфас Н. Concerto grosso в творчестве Генделя. М., 1980. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
- Медушевский В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
- Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX вв. М., 1998. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
- Мазель Л.А., Цукерман В.А. Анализ музыкальных произведений. М., 1967. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
- Мартынов В.И. Время и пространство как факторы музыкального формообразования. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
- Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. М., 2003. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
- Основы музыкального анализа: Форма доступа: <http://soft.softodrom.ru>
- Очеретовская Н. Л. Содержание и форма в музыке — Л.: Музыка, 1985. Форма доступа: <http://www.twirpx.com/>
- Протопопов В. Очерки из истории инструментальных форм XVI-нач.XIX. М., 1979. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
- Пэрриш К., Оул Д. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до И. С. Баха. – Л., 1975. Форма доступа: <http://www.twirpx.com/>
- Tenet Sator. Школа Ю. Холопова. Статьи. М., 2003. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
- Холопов Ю. Музыкально-теоретическая система Х. Шенкера. М., 2006. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Разработчик – Яковлев Валерий Иванович, зав.кафедрой теории и истории исполнительского искусства, доктор исторических наук, профессор

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – 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 презентации выпускной теоретической работы.

Основные задачи курса:

1. Владение 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Основы научно-исследовательской работы» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ПК-7. Способен выполнять под научным руководством исследования в	<p><i>Знать:</i> – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования; – правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов;</p>
	<p><i>Уметь:</i> – формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; –</p>

области музыкального искусства	исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
	Владеть: – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – литературой вопроса по избранной для исследования теме.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.:

Очное обучение

Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	61	7,8	
Самостоятельная работа		47		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в 7, 8, 9 семестрах

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	37	7,8	9
Самостоятельная работа		71		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

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

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 выпускной теоретической работы

- 4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка
- 4.2. Объект и предмет исследования

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

- 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. 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

- 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
- 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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы научных исследований» установлен в соответствии с учебным планом. Формы промежуточного контроля – зачет, экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями)
- письменные (представление текста работы, тесты)

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
17. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий 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.
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.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Разработчик – Смирнова Анна Николаевна,
профессор кафедры деревянных духовых инструментов

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – дать студентам знания, связанные с богатой историей возникновения и совершенствования духовых инструментов, раскрыть закономерности развития выразительных и технических возможностей инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве, познакомить с педагогическими и исполнительскими принципами отдельных, наиболее выдающихся исполнителей и национальных школ в целом, а также с сочинениями для духовых крупнейших композиторов прошлого и настоящего.

Основная задача дисциплины (модуля) - изучить историю развития духового искусства от истоков до современности в синтезе деятельности композиторов, педагогов и исполнителей. Вопросы интерпретации произведений, рассматриваемые в теоретическом и практическом аспектах, являются центральными при изучении дисциплины (модуля).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «История исполнительского искусства» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;

	<ul style="list-style-type: none"> – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Очное обучение

Дисциплина изучается с 1 по 2 семестр

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	99	1	2
Самостоятельная работа		45		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Дисциплина изучается с 4 по 5 семестр

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	35	4	5
Самостоятельная работа		109		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. «История зарубежного исполнительства на духовых и ударных инструментах»

Тема 1. Введение.

Духовые инструменты в истории культуры.

Эволюция духовых инструментов. Профессиональное композиторское творчество.

Изменение музыкального языка.

Тема 2. Духовые инструменты в истории Древнего мира.

Китай, Индия, Египет, Древняя Греция – колыбели человеческой цивилизации. Учение Пифагора об «эвритмии». Аристотель о влиянии музыкальных ладов. Авлос, флейта Пана, медные духовые.

Тема 3. Духовые инструменты в Средние века.

Влияние церкви на развитие искусства. Творчество мимов, жонглеров. Искусство трубадуров, труверов, миннезингеров, городское музыкальное искусство. Флейта, труба, тромбон, рог, цинк, свирель, шалмей, поммеры, бамбарда. Появление первых музыкальных корпораций.

Тема 4. Духовые инструменты в эпоху Возрождения. Возрождение античных идеалов прекрасного. Расширение инструментального искусства. Духовые инструменты в городах Италии. Творчество Андреа (1510-1586) и Джованни Габриэли (1557-1612).

Эволюция конструкции духовых инструментов. Появление фагота, продольная флейта, альтовый и теноровый гобои, завершение процесса формирования валторны. Трактат Преториуса (1618).

Тема 5. Духовые инструменты в 17 в.

Утверждение гомофонно-гармонического склада письма. Развитие новых жанров - соната, увертюра, концерт. Распространение оперы.

Оркестр Монтеверди. Творчество Шюца.

Оркестр Люлли - крупнейшего реформатора. Перселла.

Поперечная флейта, гобой М. Филидора. Завершение формирования валторны, трубы. Партии трубы в стиле Кларино.

Тема 6. Духовые инструменты в 18 веке (первая половина).

Общая историческая характеристика столетия.

Творчество: Вивальди (1678-1741), Альбиниони (1671-1750), Марчелло (1684-1750), Телемана (1681-1787) - золотой репертуарный фонд исполнителей на духовых инструментах. Использование духовых в оркестрах Генделя (1685-1759), И.С. Баха (1685-1750).

Тема 7. Духовые инструменты в 18 веке (вторая половина).

Гомофонно-гармонический стиль и развитие инструментальной духовой культуры. Галантный стиль (рококо) - антитеза барокко. Первые концертные организации. Ян Стамиц. Мангеймский оркестр. И. Кванц (1697-1809) - флейтист-виртуоз. Кларнет Деннера. Труба с кулисой. Серпент.

Тема 8. Духовые инструменты в творчестве композиторов венской классической школы. Г.В. Глюк – предшественник венской классической школы. Партитура Гайдна, сольные концерты для духовых, 4 лондонских трио. Духовые в сольных и ансамблевых сочинениях Моцарта. Жанры пленэрной музыки (касада, серенада, дивертисменты). Творчество Бетховена. Камерные сочинения, 3 Дуэта для кларнета и фагота.

Тема 9. Духовые инструменты в 19 веке (первая четверть).

Стабилизация группы деревянных духовых. К.М. Вебер (1786-1826) - концерты для фагота, валторны, Большой концертный дуэт для кларнета с фортепиано. Шпор и его концерты для кларнета. Творчество И. Гуммеля (1778-1837). Духовые у Россини. Шуберт – родоначальник романтизма в камерно-инструментальной музыке.

Тема 10. Духовые инструменты в 19 веке (вторая четверть).

Усовершенствование духовых инструментов. Оркестры Берлиоза, Мендельсона. Произведения Беллини.

Тема 11. Духовые инструменты в 19 веке (вторая половина).

Симфонизация оперы Р. Вагнером (1813-1883). Сонаты для кларнета Брамса (1833-1897). Сен-Санс (1835-1921) – сонаты для гобоя, кларнета, фагота.

Тема 12. Исполнительское искусство, педагогика в начале XX века.

Р.Штраус - концерты для духовых. Сочинения М. Равеля, К. Дюбесси, И. Стравинского (1882-1971).

Тема 13. Духовые инструменты в творчестве композиторов XX в.

Духовые инструменты в творчестве П. Хиндемита, Ж. Ибера, А. Томази, Э. Бозза, Б. Мартину, Гидаша, Б. Бриттена. Эволюция композиторской техники.

Тема 14. Совершенствование конструкции духовых инструментов.

Работы фирм Беффе-Краиптон, Ямаха, Selmer, VACH, Rigoutat и др. по улучшению инструментов.

Тема 15 . Зарубежная литература для духовых инструментов.

Сборники этюдов, школы, ансамблевая литература, произведения крупной формы.

Тема 16. Выдающиеся исполнители, исполнительские школы, фестивали, конкурсы.

Французская, немецкая, чешская, английская исполнительские школы. Музыкальные учебные заведения. Процесс интеграции мировой культуры.

Тема 17. Конференция. Выступления студентов с докладами по истории зарубежного исполнительства. Защита рефератов, коллективное обсуждение.

Раздел 2. «История отечественного исполнительства на духовых инструментах»

Тема 1. Народные истоки исполнительства на духовых инструментах.

Прототипы духовых инструментов. Многоствольная флейта Пана, кугиклы, свирели, жалейка, волынка. Культура Киевской Руси. Военная музыка.

Тема 2. Духовые инструменты в Великом Новгороде.

Культура Древнего Новгорода в летописях. Скоморохи.

Тема 3. Обучение игре на духовых инструментах в первых отечественных музыкальных заведениях. Музыкальные школы при стрелецких полках. Театр Алексея Михайловича.

Школа боярина А. Матвеева. Иностранные музыканты.

Тема 4. Духовые инструменты в России в 18 веке. Реформа Петра I, придворные оркестры, придворная капелла. Развитие театра, домашние оркестры. Творчество Д. Бортиянского, Е. Фомина, В. Пашкевича.

Тема 5. Духовые инструменты в России в 19 веке (первая половина).

Филармоническое общество, издательское дело. Роговая музыка – оркестр Яна Мареша (1719-1794). Вентильные инструменты. Исполнители-виртуозы Папков, Лузин, Самарин, Костин, Титов.

Тема 6. Духовые инструменты в творчестве русских композиторов в начале 19 века. А.А. Алябьев (1787-1851) – зачинатель русской камерной музыки. Творчество М.И. Глинки (1804-1857), «Патетическое трио»

Тема 7. Духовые инструменты в творчестве русских композиторов классиков (1860-1917). Творчество П.И. Чайковского (1840-1893), Н.А. Римского-Корсакова (1844-1908). Ансамбли для духовых инструментов А.П. Бородина (1833-1887).

Тема 8. Формирование отечественной школы игры на духовых инструментах. Русское музыкальное Общество (РМО).

Деятельность С.В. Розанова, А. Васильева, В. Гиде и др. Учебные программы русских консерваторий. Расцвет оркестрового исполнительства.

Тема 9. Становление советской школы игры на духовых инструментах (1917-1991).

Тема 10. Классы духовых инструментов в Московской консерватории.

Первые преподаватели – иностранцы. Профессора Цыбин, Розанов, Табаков, Блажевич и др. Методические работы. Принципы преподавания.

Тема 11. Классы духовых инструментов в Санкт-Петербургской – Ленинградской - Санкт-Петербургской консерватории.

Класс флейты Ч. Чиарди, гобоя В. Шуберта, В. Геде, класс валторны Я. Тамм, тромбона П. Волкова. Профессора Буяновский, Паршин, Генслер, Шмидт, Цыбин и др. Методические труды.

Тема 12. Духовые инструменты в творчестве российских композиторов XX века. Духовые инструменты в партитуре С.С. Прокофьева (1891-1953).

Д.Д. Шостаковича (1906-1975) - принцип «монологического симфонизма». Сочинения Щелокова, Блажевича, Ракова, Савельева и др.

Тема 13. Исполнительство на духовых инструментах после 1945 г.

Развития камерного исполнительства, конкурсы.

Деятельность Орвида, Докшицера и др.

Тема 14. Крупнейшие советские педагоги. Методические работы Усова, Платонова, Дикова, Федотова. Деятельность Пушечникова, Мозговенко, Венгловского, Никончука и др.

Тема 15. Духовые в творчестве российских композиторов. Творчество Хачатуряна, Свиридова, Хренникова, Эшпая, Петрова, Василенко.

Тема 16. Современные исполнители на духовых инструментах.

Конкурсы, фестивали. Выдающиеся исполнители на духовых и ударных инструментах. Симфонические оркестры.

Тема 17. Конференция «История отечественного исполнительства на духовых инструментах». Выступления с докладами, защита рефератов.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В процессе изучения дисциплины преподаватель направляет, координирует и анализирует конкретные действия учащихся, систематически контролируя учебную деятельность. Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История исполнительского искусства» установлен в соответствии с учебным планом. Формы промежуточной аттестации –зачет, экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные: блиц-опрос, собеседование

- письменные: контрольные работы, анкетирование, рефераты.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Список основной литературы

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ленинград, 1981.
2. Барсова И. Книга об оркестре. Москва, 1978.
3. Благодатов Н. История симфонического оркестра. - Л., 1969.
4. Веприк А. Трактат об инструментах оркестра. Москва, 1961.
5. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактат и современное состояние. Москва, 1973.
6. Карс А. История оркестровки. Москва, 1990.
7. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 1. Л., 1973
8. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 2 Л., 1983
9. Панаиотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. Москва, 1973
10. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. Москва, 1989.
11. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005

Список дополнительной литературы

1. Аберт Г. В.А.Моцарт. М.: кн.1 1978, кн.2 1980
2. Асафьев Б. Об исследовании русской музыки XVIII века в двух операх Бортнянского //Музыка и музыкальный быт старой России. Материалы и исследования. Л., Т2 1927
3. Баранцев А. Мастера игры на кларнете Петербургской – Ленинградской консерватории 1862-1985гг. Петрозаводск 1989
4. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке М., 1972
5. Берни Ч. Музыкальные путешествия 1772 г. по Бельгии, Австрии, Чехии, Германии и Голландии. М-Л., 1967
6. Берни Ч. Музыкальные путешествия. Дневник путешествия 1770г. По Франции и Италии. Л., 1961
7. Бронфин Е. Джоакино Россини. М., 1973
8. Буяновский М. «В классах духовых инструментах». //Ленинградская консерватория в воспоминаниях Л., 1962
9. Бюкен Э. Музыка эпохи рококо и классицизма. М., 1934
10. Вебер К.М. Жизнь музыканта.//Советская музыка 1935 N10
11. Ветлицына И. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII века. М., 1987
12. Глинка М. Записки Л., 1953

13. Гуревич Е. Музыкальное воспитание и образование на немецких землях от средневековья к XXI столетию. М., 1991
14. Докшицер Т. «Соревнование оркестровых музыкантов». //Музыкальная жизнь, 1964 N4
15. Елизарова Н. Театры Шереметевых. М., 1944
16. Карс А. История оркестровки М., 1932
17. Кванц И. Опыт наставления по игре на поперечной флейте. //Дирижерское исполнительство. М., 1975
18. Корев С. Русская профессиональная музыка до 1917 года. М., 1958
19. Кремлев Ю. Иосиф Гайдн. М., 1972
20. Кремлев Ю. Камиль Сен-Санс. М., 1979
21. Кремлев Ю. Клод Дебюсси. М., 1965
22. Левин С. Фагот. М., 1963
23. Лившиц А. А.Володин.//Советская музыка. 1937 NN 10-11
24. Лившиц А. Сергей Еремин. (Портреты исполнителей). //Советская музыка. 1935 N4
25. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. М., 1979
26. Модр А. Музыкальные инструменты. М., 1959
27. Московская консерватория 1866-1966. М., 1966
28. Музыкальная культура древнего мира., Л. 1937
29. Музыкальные конкурсы в прошлом и настоящем. М., 1966
30. Носырев Е. Из истории гобоя и исполнительства на нем в России. //Научно-методические записки Саратовской консерватории. Саратов, 1959
31. Орвид Г. М.И.Табаков. //Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966
32. Петров В. «Концерт для кларнета с оркестром Моцарта. //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. IV. М., 1976
33. Платонов Н. Из воспоминаний о Сергее Васильевиче Розанове. //Воспоминания о Московской консерватории» М., 1966
34. Рабинович М. Музыкальные инструменты в древнерусском войске и русские народные инструменты. //Советская этнография, 1946, N4
35. Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. (Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка, т.III. М., 1959)
36. Станюкович В. Домашний крепостной театр Шереметевых XVIII века. Л., 1927
37. Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москвы. М., 1988
38. Степанов А. Кларнет и кларнетисты в России второй половины XVIII века. //Из истории инструментальной музыкальной культуры. Л., 1988
39. Сто лет Ленинградской консерватории (исторический очерк). Л.,1962
40. Терехин Р. Иван Иосифович Костлан. //Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966
41. Терехин Р. Концерт для фагота с оркестром В.А.Моцарта. //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. III, М., 1970
42. Тризно Б. Мои учителя и современники. //Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962
43. Урусов А. Кларнет в творчестве Вебера. //Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики. Вып.45. М., 1979
44. Усов Ю. Воспитание исполнителей на духовых инструментах в Московской консерватории (1866-1916). //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. II, М., 1966
45. Усов Ю. Воспитание исполнителей на духовых инструментах в Московской консерватории (1917-1967). //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. III М., 1970
46. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. Второе издание. М., 1989
47. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. Второе издание. М., 1986
48. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России. ТомII. Вып. IV, V, VII. М., Госиздат, 1929
49. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. М., 1989
50. Штелин Я. Известия о музыке в России. //Музыкальное наследство. М.,1935
51. Эйнштейн А. Моцарт. М., 1977
52. В.Н.Цыбине. //Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966
53. Янкелевич А. Воспоминания о Ф.Ф.Эккертe. //Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения аудиторных занятий используются специальные классы, оснащённые видео и аудио аппаратурой.

Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющих в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов.

Перечень технических средств обучения:

- компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов,
- электронная библиотека курса,
- доступ к Интернет-ресурсам

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ

Разработчик – Дулат-Алеев Вадим Робертович, зав. кафедрой истории музыки,
доктор искусствоведения, профессор

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цели и задачи курса «История исполнительских стилей» состоят в необходимости дать студентам 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 оркестрово-вом, 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 (модуля) 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «История исполнительских стилей» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– основные этапы исторического развития музыкального искусства;– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;– основные этапы развития европейского музыкального формообразования,– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;– основные принципы связи гармонии и формы;– техники композиции в музыке XX-XXI вв.

	<ul style="list-style-type: none"> – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 семестре:

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	6	7	
Самостоятельная работа		66		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Тема 1. Стил как категория культуры и искусства. 4 часа

Теоретические проблемы стиля 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. Стилевая 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. 4 часа

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 общестилевыми 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. 2 часа

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. 6 часов

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. 4 часа

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. 6 часов

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. 6 часов

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 с активизируемым визуальным рядом. Хепенинг – алеаторная акция, иницируемая 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. 2 часа

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.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История исполнительских стилей» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 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).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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 языком звуков. Путь к новому пониманию музыки. – М., Палладио., 2018. – 258 с.
4. Арнонкур Н. Музыка барокко. Путь к новому пониманию. – М.: Палладио, 2019. – 247 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. Бозций, А.М.С. Основы музыки/ А.М.С. Бозций; подготовка текста, пер. с латинского и комментарий 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. Дирижер и оркестр: сб. ст. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008. – 228 с.
12. Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. – Н. Новгород: Деком, 2000. – 448 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.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. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 3. – М.: Композитор, 2007. – 377 с.
21. Кириллина Л.В. Гендель. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 479 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1634).
22. Кириллина Л.В. Беховен. – М.: Молодая гвардия, 2015. – 495 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1550).
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. Пospelова. - 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. Том 1. XVII век. Музыка в быту высших классов и при дворе. Музыка в первом русском театре (с. 189-202).

11. Том 2. XVIII век. Итальянская опера (с. 91-129); Французская комическая опера (с.129-152).

12. Том 3. XVIII век. Концертная жизнь (с. 242-274); Музыкальный театр (с. 275-315).

13. Том 4. 1800-1825 гг. Оперный театр (с. 25-61); Балетный театр (с. 62-91); Концертная жизнь (с. 251-280).

14. Том 5. 1826-1850 гг. Музыкальный театр (с. 283-321); Концертная жизнь (с. 322-369).

15. Том 6. 50-60-е годы XIX века. Концертная жизнь (с. 188-234); Музыкальный театр (с. 235-300).

16. Том 8. 70-80-е годы XIX века. Музыкальный театр (с. 246-407); Концертная жизнь (с. 336-407).

17. Том 10Б. 1890-1917-е годы. Музыкальный театр (с. 38-289); Концертная жизнь (с. 290-391).

18. Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.

19. Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... доктора искусствоведения. - М., 1981.

20. Кузнецов А.А. Акустика музыкальных инструментов. - М.: Легпромбытиздат, 1989.

21. Назайкинский Е., Рагс Ю. Восприятие музыкальных тембров и значение отдельных гармоник звука // Применение акустических методов исследования в музыкознании. - М., 1964. - С. 3-17.

22. Раабен Л. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. - Л., 1967.

23. Сапонов М. Искусство импровизации. - М.: Музыка, 1982.

24. Скребков С.С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 17-23.

25. Скребков С.С. Композитор и исполнитель // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 9-16.

26. Смирнов М. К вопросу о национальном исполнительском стиле // Эстетические очерки. Вып. 4. - М.: Музыка, 1977. - 224 с.

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)
31. XXI; Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
32. 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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Разработчики – Яруллин Айдар Загирович, доцент кафедры оперно-симфонического дирижирования

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Отделение духовых инструментов консерватории выпускает высококвалифицированных дирижеров духовых оркестров, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности. Процесс подготовки профессионального дирижёра духового оркестра весьма продолжителен и сложен по всему комплексу входящих в него вопросов и компонентов. Цель обучения в специальном классе оркестрового дирижирования заключается в воспитании дирижера широкого профиля, владеющего навыками работы с профессиональными, любительскими и самодеятельными оркестрами различного уровня подготовки, состава; способного непрерывно пополнять свои знания, которые он применяет на практике в деле руководства музыкальным коллективом.

В задачи специального класса оркестрового дирижирования входят:

- изучение лучших образцов профильного духового репертуара, необходимых для дирижерской деятельности;
 - воспитание умения профессионально вести репетиционную работу с духовым оркестром, отдельными их группами, солистами оркестра, солистами-вокалистами;
 - приобретение умения аккомпанирования;
 - освоение теории техники дирижирования и методики её преподавания;
- формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения;
- развитие у будущего дирижера художественных навыков мастерского владения духовым оркестром во время концертных выступлений;
 - приобретение знаний и умения, необходимых для успешной организационной и административной работы с творческим коллективом.

Выполнению этих задач подчинен весь учебный план отделения и прежде всего цикл специальных дисциплин (инструментоведение, инструментовка для духового оркестра, чтение оркестровых партитур и др.). В непосредственной связи с оркестровым классом формируется творческий облик профессионального дирижера-исполнителя и педагога.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
---	--

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-6 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<p><i>Знать:</i> – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – репертуар сольный и творческих коллективов разных типов и видов в ориентации на исполнительские возможности различных возрастных категорий участников творческого мероприятия; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Уметь:</i> – подбирать репертуар сольный и для определенного типа и вида творческого коллектива; • <i>Владеть:</i> – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и исполнительских возможностей участников творческого мероприятия; – представлениями об особенностях исполнения музыкальных сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.:

Очное обучение

Дисциплина изучается в 6 семестре

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	6	
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в 7, 8 семестре

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	23	7	8
Самостоятельная работа		85		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Весь курс обучения дирижированию является подготовительным (общий) – обучение в 6 (7-8) семестре.

В подготовительный период выявляются способности, склонности студента и его общее музыкальное развитие, необходимые для обучения одной из самых сложных музыкальных профессий дирижёра, а также закладываются первоначальные базовые основы техники дирижирования и освоение её на несложном музыкальном материале. По окончании данного периода проводится итоговый экзамен.

Дирижирование программы с оркестром духовых инструментов не выносятся на государственный экзамен с последующим присвоением в дипломе по окончании вуза специальности «Дирижёр оркестра духовых инструментов».

Изучение небольших по объёму музыкальных произведений с фортепианной фактурой (сонаты Л. Бетховена) либо несложных духовых партитур, на которых осуществляется постановка рук, приобретаются начальные дирижёрские навыки, осваиваются приёмы дирижёрской техники. Позже обучение дирижированию проходит полностью на партитурах для духового оркестра с различными дирижёрскими схемами. Дирижёр должен приобрести знания по теории техники дирижирования по следующей тематике, из которой наиболее важные:

1. Дирижёрский аппарат, его строение и постановка
2. Функции правой и левой руки, функции различных частей рук, техника левой руки
3. Роль дирижёрской палочки и различные способы её держания
4. Упражнения на расслабление и освобождение дирижёрского аппарата
5. Все виды дирижёрских схем и условия их применения
6. Система афтактов, их предназначение и применение, ритмизованная отдача
7. Дирижёрские штрихи, их схожесть и различие в сравнении с исполнительскими инструментальными штрихами
8. Звуковедение в дирижировании
9. Приёмы показов, снятий, дирижирование ферматами
10. Домашняя работа над партитурой

Последовательность, количество учебного времени и подбор соответствующего учебного музыкального материала для изучения и освоения отдельных теоретических тем в условиях индивидуальных занятий преподаватель определяет сам, исходя из индивидуальных способностей каждого ученика.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольного урока и зачета во 6 (7, 8) семестре. Примерные требования к зачету: Дирижирование двумя произведениями из концертного и педагогического репертуара, демонстрация основных навыков мануальной техники. Ответ на вопросы по теории дирижирования (постановка рук, дирижёрский аппарат, дирижёрский жест, афтакт и его разновидности).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Казачков С. Дирижёрский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
2. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М.: Л., 1965
3. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
4. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006
5. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984
6. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1989
7. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972
8. В помощь военному дирижеру: ВДФ при Московской консерватории им. П.И.Чайковского. Вып. 23. - М., 1984.

Дополнительная литература:

1. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
2. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
3. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975.
4. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
5. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970
6. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982
7. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
8. Рождественский Г. Преамбулы. – М.: Сов. Композитор, 1989
9. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. Исполнительство и современность. Вып. 1, М., 1988

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебные аудитории для занятий по предмету «дирижирование» оборудованы 2 роялями (пианино), зеркалом, пупитром, дирижерской подставкой. Библиотека должна быть в достаточном количестве укомплектована нотным материалом, фонотека – аудио- и видеозаписями. Также необходимо наличие звукотехнического оборудования (магнитофон, музыкальный центр, проигрыватель CD и DVD), а также кабинета с фондом музыкальных записей концертов, фестивалей, мастер-классов, проводимых вузом.

РОДСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Разработчик – Смирнова Анна Николаевна,
профессор кафедры деревянных духовых инструментов

I. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является воспитание квалифицированных исполнителей для работы в составе оркестра.

Обучения студентов кафедр духовых и ударных инструментов игре на родственных инструментах имеет свои специфические цели:

- раскрыть конструктивные, выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роль в симфоническом оркестре;
- обучить студента игре на родственном инструменте путём освоения инструктивно-тренировочного материала, а также изучения произведений, специально написанных или переложенных для данного инструмента;
- включить в репертуар студента ряд произведений и наиболее ответственных сольных фрагментов из симфонической, оперной и балетной музыки композиторов прошлого и настоящего.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Родственный инструмент» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-5. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по

	вопросам исполнительского искусства;
	• Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	• Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 6 семестре:

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	6	
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	6	6	
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Для полного изучения всех особенностей родственного инструмента необходимо, чтобы студент знал историю возникновения, технического совершенствования родственного инструмента и развития исполнительских приёмов игры на нём. Следует учитывать, что вопросы исторической обусловленности возникновения и развития духовых инструментов студенты изучали в дисциплине «История исполнительства на духовых инструментах» на первом курсе в консерватории, поэтому преподавателю рекомендуется использовать эти знания и закреплять их в практической работе со студентом по овладению искусством игры на родственном инструменте.

Организация учебного процесса на родственном инструменте не регламентируется строго. Содержание занятий может варьироваться в пределах требований программы в зависимости от индивидуальных особенностей студента, его общей подготовленности, уровня развития навыков игры на основном инструменте, методов преподавания, других объективных условий.

Для достижения высокого уровня исполнения на родственном инструменте необходимо профессиональное владение приемами звукоизвлечения и аппликатурой. Этого можно добиться целенаправленной работой в классе и упорными самостоятельными занятиями.

Занятия в классе проводит, как правило, преподаватель по специальности основного инструмента.

Умение читать ноты с листа – важнейший показатель профессионального уровня оркестрового музыканта. В программу дисциплины включается развитие этого навыка на материале репертуарного списка, не вошедшего в рабочий план студента. Поэтому на

каждом занятии следует отводить часть учебного времени на чтение нот с листа, расширения знания репертуара.

Предлагается следующая организация процесса обучения игре на родственном инструменте:

- на первом занятии студент знакомится с родственным инструментом, его технологическими особенностями и способами звукоизвлечения;
- второе занятие посвящается овладению аппликатурой и приёмами звукоизвлечения в разных регистрах;
- на третьем и последующих занятиях развиваются игровые навыки на инструктивно-тренировочном материале (упражнениях, гаммах, этюдах); изучаются сольные фрагменты из музыкальной литературы и оригинальные произведения, написанные для исполнения на данном инструменте.

Преподаватель составляет рабочий план студента на семестр. Рабочий план студента включает:

- обоснование задач обучения игре на родственном инструменте;
- инструктивно – тренировочный материал (гаммы), 4-5 этюдов или упражнений;
- 2-3 сольных или камерно-инструментальных произведения, специально написанных для исполнения на данном инструменте или в переложении для него;
- 5-10 сольных фрагментов из симфонической, оперной и балетной литературы;
- материал для чтения нот с листа.

Выпускник должен быть подготовлен к сольной концертно-исполнительской деятельности, работе в качестве солиста (артиста) симфонического, камерного и духового оркестров, к педагогической работе в детских музыкальных школах и средних музыкальных учебных заведениях, к музыкально-просветительской деятельности.

Для формирования музыканта-духовика огромное значение имеют учебная и вне учебная концертная исполнительская практика, а также занятия в классе духового ансамбля и оркестровом классе.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В 6 семестре обучающиеся сдают зачет.

По окончании обучения студенты сдают зачёт в пятом и шестом семестрах по родственному инструменту, исполняя:

- оригинальное произведение или переложение для данного инструмента;
- сольный фрагмент из оркестрового произведения;
- чтение нот с листа.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. Андреев Е. О работе над продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в процессе индивидуальных занятий с музыкантами // В помощь военному дирижёру. М.: ВДФ при МГК, 1984. – Вып. 23. – С. 21 – 40.
2. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972.
3. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре в эпоху классицизма. – М., 2000.
4. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности в высшей нервной деятельности. – Л., 1974.
5. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб. трудов. – М., 1985. С.50-75.
6. Волков Н. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика // Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего профессионального музыкального образования / Материала науч. практ. конференции. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997. – С. 45 – 47.
7. Волков Н. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковом духовом инструменте. – М.: Научно-метод. центр по худож. образованию, 2005 – 49 с.
8. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. науч. трудов. – Л., 1987.

9. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
10. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
11. Горбачёв В. Двойное стаккато на язычковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 112 – 188.
12. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. – М., 1986. С.65-81.
13. Гриценко Ю. Роль объективных и субъективных факторов в исполнительстве на валторне // Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах.– М., 1990.с.42-56.
14. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. - М.: Музгиз, 1962. – 116 с.
15. Диков Б. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 211–231.
16. Диков Б. Настройка духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4. – С. 71–85.
17. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете.-М.:Музыка, 1983. – 192 с.
18. Докшицер Т. Трубоч на коне. – М., 1996.
19. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.
20. Докшицер Т. Трубоч на коне. – М., 1996.
21. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. 64 с.
22. Иванов А. О нетрадиционных приёмах звукоизвлечения в кларнетном исполнительстве // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1990. – Вып. 28. – С. 96–114.
23. Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. – Вып. 29. – С. 38–47.
24. Иванов В. Школа академической игры на саксофоне.- Ч. 1. – М.: Брасс-коллегиум, 2003. – 150 с.
25. Иванов В. Словарь музыканта-духовика. – М.: Музыка, 2007. – 128 с.
26. История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах. Тезисы докладов международной научной конференции. – Ростов-на-Дону, 1997.
27. Кириллов С. М. Готлиб. Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром // Вестник МГУКИ, 2009. - № 5. – С.230 – 233.
28. Кириллов С. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2009, - Т. 11, № 4 (5). – С. 1357 – 1365.
29. Кириллов С. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений. – Автореф. канд. искусствоведения. Ростов-на Дону, 2010. – 22 с.
30. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. – Ростов-на Дону: Рост. гос. консерватор., 2010. – 345 с.
31. Майоров А. Современные выразительные средства в практике игры на саксофоне // Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспектива. – Самара: Сам. гос. академия искусств, 2004.– Вып. 3.–С.163 –169.
32. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
33. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
34. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 1975. 78 с.
35. Мясоедов В. Современные приёмы игры на саксофоне // В помощь военному дирижёру. – М.: ВДФ при МГК, 1994. –Вып. 29.–С. 48–69.
36. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
37. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.
38. Олексий В. Непрерывное дыхание при игре на деревянных духовых инструментах // Методические рекомендации для музыкальных училищ. — Киев : РМК, 1983. 16 с.
39. Орвид Г. Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства игры на трубе // Мастерство музыканта-исполнителя. – Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1976. – С. 186 – 210.
40. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
41. Прорвич Б. Основы техники игры на саксофоне.-М.:Музыка, 1977.96с.
42. Психология музыки и музыкальных способностей. Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ, 2005. – 270 с.
43. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991. С.42-61.
44. Пушечников И. Искусство игры на гобое. – СПб.: Композитор, 2005. – 312 с.
45. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 2001. 144 с.
46. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты отечественного исполнительства на флейте. Казань, 2000.
47. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1997.
48. Терёхин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. – М.: Музыка, 1988. – 208 с.
49. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1984.–216 с.

50. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. – М., 1989. – М., 1975.
51. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1986. – 191 с.
52. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.: Музыка, 1975. – 159 с.
53. Федотов А. Дыхание и некоторые вопросы музыкальной фразировки // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1975, - С. 64 – 77.
54. Федотов А. О выразительных средствах кларнетиста в работе над музыкальным образом // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4.– С. 86–109.
55. Федотов А., Плахоцкий В. О возможности чистого интонирования при игре на духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1964. – Вып. 1. – С. 56 – 78.
56. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1990. – 34 с.
57. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые инструменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. – Вып. 2. – С. 127–152.
58. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И Глинки, 2004. – 112 с.
59. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. – 78 с.
60. Фриче В. Социология искусства. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.
61. Хамов Г. Вопросы начального обучения игре на саксофоне // Вопросы истории, теории и методики обучения игре на духовых инструментах. – Владивосток: Дальневосточный гос. ин-т искусств, 1999. – Вып. 2. – С. 27 – 36.
62. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб.: Композитор, 2008. – 368 с.
63. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1985. – Вып. 80. – С. 22 – 37.
64. Шапошникова М. Постановка амбушюра саксофониста // Современное исполнительство на духовых инструментах. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. – С. 92 – 108.
65. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. – М., 1971.
66. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. – Л.: Музыка, 1973. – 104 с.
67. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. – Л., 1973. – Вып.12. – С.
68. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Л.: Музыка, 1986. – 128 с.
69. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. – 36 с.
70. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор, 2006. – 496 с.
71. Ягудин Ю. О развитии выразительности звука // Методика обучения игре на духовых инструментах. М: Музыка, 1971. – Вып. 3. – С. 193 – 203.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки специалистов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза.

Необходимый для реализации учебной дисциплины «Родственный инструмент» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий. Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов.

Перечень технических средств обучения:

- компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов,
- электронная библиотека курса,
- доступ к Интернет-ресурсам.

Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ

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

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорию и историю теоретических концепций от античности до современности; – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического анализа; - практическими навыками гармонизации различных музыкальных стилей;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	3	-
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	8	3	-
Самостоятельная работа		64		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля).

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 масштабно-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 *solì*, *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 характерности, 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). Строение 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.

5. 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 зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (тесты)

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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 Фарида 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 музыковедении. 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 музыковедения. 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)

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат философских наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является знание истории развития мировой художественной культуры, ее основных этапов и периодизации, знакомство с выдающимися произведениями искусства различных художественных направлений и стилей, что обогащает образное, художественно-ассоциативное мышление музыкантов для будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины (модуля):

- способствовать развитию интеллектуального, культурного уровня, художественного кругозора, воспитанию профессиональной и социальной ответственности музыканта в самостоятельной, творческой деятельности;
- определить место курса в учебном процессе профессионального музыкального образования и его значение в художественно-творческом развитии личности;
- выделить искусство в системе культуры, показать особенности его функционирования, заложить понимание места и роли искусства в жизни общества;

- раскрыть внутреннюю связь истории искусства с различными сторонами общественной жизни, показать относительную самостоятельность его развития, самодостаточность и самооценность;
- проследить процесс исторического развития и искусства от истоков до современности;
- познакомить с основными направлениями, течениями, школами и стилями искусства, крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками мирового искусства;
- проследить историческую динамику развития искусства, взаимодействие различных видов художественного творчества на протяжении основных эпох развития мировой художественной культуры;
- способствовать развитию навыков восприятия и осмысления произведений искусства;
- содействовать выработке у студентов критериев оценки различных направлений, течений, школ в искусстве и конкретных художественных произведений;
- формировать умение систематически и целенаправленно работать над искусствоведческими источниками и соответствующей литературой;
- содействовать овладению методологией научного анализа, в том числе междисциплинарного, отвечающей требованиям и вызовам художественно-эстетического развития современного общества.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных

	особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<i>Владеть:</i> – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	106	–	2
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	31	–	2
Самостоятельная работа		113		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Введение в предмет: Искусство и культура. Культура и культурология. Сущность, структура и функции культуры. Основные концепции культуры. Принципы типологии культур. Историческая типология культуры. Периодизация истории развития культуры и искусства от древности до современности.

Раздел 1. Искусство древнего мира

Тема 1. Возникновение искусства в первобытном обществе.

Синкретизм сознания первобытного человека. Роль мифа в формировании картины мира. Ранние формы религии. Генезис искусства. Пещерные росписи, «палеолитические вены», зачатки архитектуры (памятники мегалита). «Звериный стиль» и его характерные черты. Скифское золото как одно из высших достижений декоративно-прикладного искусства.

Тема 2. Искусство Древнего Востока (Египет, Месопотамия).

Связь искусства Древнего Египта с заупокойным культом. Пирамиды и формы монументальной пластики. Храмовые комплексы (Карнак, Луксор). Основные черты древнеегипетского канона в скульптуре, рельефах, росписи. Сокровища гробницы Тутанхамона как шедевры прикладного творчества.

Культура и искусство Месопотамии. Мифология народов Междуречья. Эпос о Гильгамеше. Зиккурат – новый тип культового сооружения. Изображение жрецов и молящихся в фигурах «адорантов» (III тыс. до н. э.).

Вавилон в период Нового царства как единый городской ансамбль, особенности его архитектуры и декора. Дворцовое искусство персидской (иранской) империи (V в. до н. э.).

Раздел 2. Искусство античности

Тема 3. Античность и ее значение в мировой культуре.

Античность как историко-культурное понятие, истоки европейской культуры и цивилизации в отличие от Древнего Востока.

Характеристика эпохи, ее хронологические границы и периодизация. Причины расцвета культуры и искусства в эпоху античности. Особенности мировосприятия древних греков. Античность в современной культуре.

Тема 4. Мифология как почва и основа для развития искусства.

Миф как фантастическое отражение мира в образной форме. Пантеон богов в древнегреческой мифологии, олицетворяющих природу, общественные явления, различные виды деятельности, искусство. Принцип антропоморфизма. Мифология древних греков как «религия красоты» (Гегель).

Реконструкция древнегреческой мифологии в концепции А. Ф. Лосева, ее основные этапы: от хаоса к космосу, от матриархата к патриархату, от миксантропических образов к антропоморфизму. Самоотрицание мифологии с возникновением философии и христианства.

Тема 5. Основные достижения античной культуры и искусства.

Развитие философии, познания мира и человека. Образование и письменность. История возникновения Олимпийских игр. Формы государства и права. Художественные достижения древнегреческого искусства в разных видах творчества.

Тема 6. Литература античности.

Основные темы и жанры древнегреческой литературы. Эпос Гомера. Представители сольной и хоровой лирики. Особенности развития литературы Древнего Рима. Римские поэты «золотого века». Возникновение жанра сатиры. «Сатирикон» Петрония как первый сатирический роман (мениппова сатира).

Тема 7. Архитектура и скульптура Древней Греции.

Основные черты художественного мышления древних греков (эйдетичность, логика и рационализм в построении формы, персональный характер искусства). Антропоморфический, пластически-телесный стиль древнегреческой архитектуры. Типы храмов. Ордерная система. Связь архитектуры со скульптурой. Ансамблевый принцип и размещение в окружающей природной среде.

Историческая эволюция древнегреческой скульптуры и ее высшие достижения в период классики. Памятники скульптуры эллинизма. Вазопись и глиптика (геммы) в искусстве античности.

Тема 8. Искусство Древнего Рима.

Особенности развития архитектуры и скульптуры Древнего Рима, опора на древнегреческие образцы. Новые архитектурные формы и достижения городского строительства римлян. Искусство скульптурного портрета, создание типа конной статуи. Стили настенной живописи. Краснолаковая керамика и выдувное стекло.

Развитие театрального искусства. Расцвет римской комедии в творчестве Плавта и Теренция (III – II в. до н. э.), ее влияние на театр Шекспира и Мольера.

Тема 9. Музыка в эпоху античности.

Особенности музыки в эпоху античности и ее общественное значение. Проблемы музыки в трудах древнегреческих философов. Музыкальная космология Платона. Теория «мимезиса» и «катарсиса». Лады античной музыки. Учение о «музыкальном этосе». Борьба «каноников» и «гармоников».

«Аполлоническое» и «дионисийское» начала в древнегреческом искусстве. Нравственно-воспитательная роль и обязательность музыкального воспитания.

Раздел III.

Средневековье в культуре и искусстве европейских стран

Тема 10. Возникновение христианского типа культуры в период средневековья.

Оценка роли и значения средневековья в истории культуры. Общая характеристика эпохи и историческая периодизация средневековья. Христианство как религия и взгляд на мир средневекового человека. Влияние христианства на философию, этику, искусство. Противоречия веры и разума в средневековой философии (патристика и схоластика). Этическая проблематика и ее религиозное разрешение. «Исповедь» Августина как религиозно-философский и литературный памятник эпохи.

Тема 11. Главенствующие формы жизни и творчества в эпоху средневековья.

Выделение господствующих форм жизни в работе Й. Хейзинга «Осень средневековья» – христианства, рыцарства, куртуазной любви. Культура феодального замка. Рыцарство и куртуазная любовь как явления средневековой культуры, их воплощение в литературе и искусстве. Аллегорически-символический способ мышления в эпоху средневековья.

Тема 12. Романский и готический стили искусства.

Возникновение первых общеевропейских стилей искусства в эпоху средневековья. Особенности христианского храма и его назначение. Формы романской и готической архитектуры. Стил готики в скульптуре, книжной миниатюре, прикладной эстетике.

Тема 13. Народная смеховая культура средневековья.

Идея «двоемирия» и дуализм средневекового сознания. Официальная и карнавальная культура. Народная смеховая культура как обращение к материально-телесному низу. Роль смеха как выражение изобилия, полноты жизни, его антиклерикальная направленность. Проявления народной смеховой культуры (фольклор, зрелища и представления, формы простонародной площадной речи).

Тема 14. Литература и театр в эпоху средневековья.

Основные направления и жанры средневековой литературы. Церковная (клерикальная) литература. Героический эпос, рыцарские романы, музыкально-поэтическое творчество рыцарей (трубадуров и миннезингеров), городская литература, поэзия вагантов. Театральные формы в культуре средневековья (литургическая драма, мистерия, выступления бродячих артистов).

Тема 15. Культура и искусство Византии.

Синтез античности, христианства и восточного влияния в византийской культуре. Борьба иконоборцев и иконопочитателей. Основные черты иконографического канона. Икона как культовый предмет и ее функции. Историко-культурное и художественно-эстетическое значение иконописи.

Опора на античные образцы в византийской литературе. Жанр любовного романа. Роль музыки и ее разновидности (церковная, придворная, военная).

Тема 16. Византийское зодчество и декоративно-прикладное искусство.

Формы византийского зодчества. Храм св. Софии в Константинополе как тип крестово-купольной композиции. Особенности декоративно-прикладного и ювелирного творчества. Сочетание христианской символики, мифологических образов, светских сюжетов. Богатство колорита и полихромность. Влияние «византийского стиля» на русскую культуру и искусство.

Раздел IV

Искусство Возрождения

Тема 17. Эпоха Возрождения и ее роль в развитии культуры и искусства.

Возрождение как качественный скачок в истории культуры и искусства, переход от средневековья к Новому времени. Картина мира и место в ней человека. Естественнонаучные и географические открытия. Возникновение гуманизма. Основные идеи мыслителей-гуманистов Возрождения. Формирование нового типа личности. Изменение отношения человека к природе. Появление утопических теорий (Т. Мор, Т.

Кампанелла). Светский характер искусства как выражение возрожденческого гуманизма. Обращение к античному наследию.

Тема 18. Искусство Ренессанса в Италии.

Общая характеристика и периодизация искусства Возрождения в Италии. Проторенессанс и реформы Джотто. Возрождение античных традиций в архитектуре и скульптуре. Представители раннего Возрождения. Творчество выдающихся мастеров высокого Возрождения. Венецианская школа живописи. Маньеризм как распад гармонической целостности Ренессанса (нарастание субъективизма, усложненность формы, виртуозность техники письма).

Тема 19. Литература и театр эпохи Возрождения.

«Божественная комедия» Данте как литературный памятник на рубеже эпох. Литература итальянского Ренессанса. Творчество Ф. Петрарки – начало европейской поэзии Нового времени. Идеи Возрождения и гуманизма в произведениях Бокаччо.

Развитие европейской литературы в разных странах (отказ от латыни, использование народного языка). Творчество поэтов «Плеяды» во Франции. Отголоски народной смеховой культуры в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Возникновение литературного жанра эссе (М. Монтень). Ирония и сатира в «Похвале Глупости» Э. Роттердамского (Германия). Творчество Сервантеса и Лопе де Вега в Испании, Шекспира в Англии как вершина Возрождения.

Театр эпохи Возрождения в Италии. Интерес к античной драматургии, создание «комедии эрудита». Возникновение комедии дель арте и ее отличительные особенности. Обращение к «комедии масок» в зарубежном и русском театре.

Тема 20. Искусство Северного Возрождения.

Особенности развития искусства Северного Возрождения и его выдающиеся представители. Раннее Возрождение в Нидерландах. Характеристика творчества И. Босха и П. Брейгеля. Создание жанра картины-притчи на христианском и фольклорном материале. Влияние итальянского искусства, тенденции «романизации» стиля у мастеров Северного Возрождения. Творчество А. Дюрера в Германии (живопись, графика, трактаты по искусству). Соединение готики и черт ренессанса в изобразительном искусстве французского Возрождения.

Раздел V

Искусство Нового времени (17-18 вв.)

Тема 21. Классицизм как художественное направление и стиль искусства.

Исторические условия возникновения классицизма во Франции 17 в. Философский рационализм Р. Декарта как теоретическая основа классицизма. Принципы классицизма в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство». Исторические разновидности классицизма в европейской культуре 17-18 вв. Венская музыкальная классика.

Тема 22. Искусство классицизма.

Опора на античные образцы, следование формам греко-римского искусства. Нормативность и регламентация художественного творчества.

Театр эпохи классицизма и его особенности. Творчество П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Б. Мольера. Литература классицизма, ее философски-дидактический характер (максимы, мысли, характеры, басни).

Классицизм в архитектуре, характерные черты стиля. Архитектурные памятники классицизма во Франции (Лувр, Версаль). Создание «регулярного» французского парка.

Античные сюжеты и образы в изобразительном искусстве. «Теория модусов» в творчестве Н. Пуссена. Жанр классического «идеального» пейзажа. Переход от классицизма к академизму.

Тема 23. Барокко и рококо в искусстве XVII-XVIII веков.

Барокко как продолжение и отрицание Ренессанса. Драматизм и противоречивость эпохи. Стилиевые признаки барокко. Возникновение стиля барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. Основные направления барочной живописи. Творчество

выдающихся художников эпохи барокко (Рубенс, Рембрандт, Веласкес, Караваджо). Музыкальное барокко, его жанры и формы.

Зарождение стиля рококо в искусстве Франции XVIII века. Черты стиля рококо в живописи, скульптуре, оформлении интерьеров, садово-парковом искусстве. Стиль рококо в музыке.

Тема 24. Искусство эпохи Просвещения.

Эпоха Просвещения и идеология просветительского движения. Взгляды просветителей на искусство. Художественное творчество как выражение позиции автора, «великолепный дидактизм» искусства Просвещения. Разнообразие художественных направлений и стилей (классицизм, сентиментализм, просветительский реализм). Особенности Просвещения в разных странах и его представители в искусстве (Франция, Англия, Германия). Просвещение в России, исторические этапы его развития и национальное своеобразие. Выдающиеся деятели русского Просвещения. Формирование национальной композиторской школы. Создание первых опер, освоение жанров хоровой и камерно-инструментальной музыки как предпосылка расцвета музыкального искусства в XIX веке.

Раздел VI *Искусство XIX-XX веков*

Тема 25. Романтизм в истории искусства.

Социально-исторические причины возникновения романтизма. Художественная антитеза «классицизм – романтизм». Предшественники романтизма в искусстве.

Формирование принципов романтизма в кругу йенских романтиков. Характерные черты романтического искусства. Социальная и художественная неоднородность романтизма, его особенности в разных странах. Вклад романтизма в историю культуры и открытие новых путей развития искусства XX века.

Тема 26. Реализм в искусстве и его художественные достижения.

Проблема реализма в истории искусства. Термин «реализм» в середине XIX века в творчестве Г. Курбе (выставка «Реализм» 1855 г.) и Шанфлёр (сборник статей «Реализм» 1857 г.). Сущность реалистического типа творчества: социальный анализ действительности, связь характеров и обстоятельств, типизация, отражение жизни в «формах самой жизни». Реализм как творческий метод в зарубежном и отечественном искусстве. Стилистически-художественное разнообразие реализма.

«Золотой век» русской культуры как расцвет реалистического искусства. Великие русские писатели-реалисты. Творчество художников-передвижников. Возникновение реалистического театра. Деятельность композиторов «Могучей кучки».

Динамика исторического развития реализма. Неореализм в Италии. Социалистический реализм и его художественные достижения в искусстве советского периода. Трансформация реализма под влиянием модернистских течений в искусстве XX века.

Тема 27. Модернизм в искусстве XX века.

Историко-художественная ситуация на рубеже XIX-XX веков. Теоретическое обоснование модернизма в концепциях культуры XX века. Модернизм как суммарный термин, объединяющий различные направления искусства, связанные с формотворчеством и экспериментаторством.

Основные направления модернизма, их проявление в разных видах художественного творчества (фовизм, экспрессионизм, кубизм, примитивизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм).

Появление «новой фигуративности» в искусстве 50 гг. (ready-made). Открытие пограничных зон между «искусством» и «неискусством» в теории и практике дизайна, поп-арта, соц-арта, концептуализма.

Кризис авангардизма в 70-80-е гг., ретроспективизм и «тихий хаос» стилей. Множественность художественно-стилевых ориентаций.

Тема 28. Модернизм и постмодернизм в современном искусстве.

Постмодернизм как новая культурная парадигма. Постмодернистские установки в искусстве: состояние радикальной нейтральности, художественный текст как метанарратив, интертекстуальность, «жизнь в цитатах», свобода и игра с ценностями и смыслами культуры.

Эротичность новизны и «нарциссизм» постмодерна. Крах теории «мимезиса», «катарсиса», «смерть автора» как разрушение классической модели искусства.

Проблемы и перспективы развития искусства в современной ситуации.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:- вопросо-ответные собеседования; доклады по темам курса в ходе семинарских занятий; проверка заданных конспектов; проведение контрольных работ; написание рефератов. Формы итогового контроля: экзамен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Азизян И.А. Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре М.: 2008-592 с.
2. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира: учеб. пос. для вузов – М.: 2006-287 с.
3. Базен Ж. Барокко и рококо М.: 2001- 288 с. 4. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. - М.: 2006. – 559с.
5. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М., СПб,2006 – 239 с.
6. Ильина Т. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник – М, 2011
7. Ильина Т. История отечественного искусства. Учебник, 5 изд. М., 2010
8. История искусства: в 2 т. М, 2011
9. Кашекова Н. Изобразительное искусство: Учебник для вузов М, 2009
10. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: учебное пособие для вузов – М, 2006
11. Мировая художественная культура 4-х т. СПб.: 2009
12. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. СПб, 2005– (Серия «Новая история искусства»)
13. Родькин В. Футуризм и современное визуальное искусство – М.: 2006, 256 с.
14. Ортега – и - Гассет Х. Восстание масс.- М, 2005
15. Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX – нач. XX вв- М, 2001
16. Соколова М.В. Мир культуры и искусства. Учебное пособие для вузов, М, 2004
17. Степанов А. История эпохи Возрождения: Италия, XIV-XVI вв. СПб, 2005 (Серия «Новая история искусства»)
18. Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII в. Изд. 2-е- М,2010
19. Штреммель К. Реализм. – М.:. 2006
20. Юренева Т.Ю. Художественные музеи Западной Европы –М.: 2007
21. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII вв.- СПб, 2004 – (Серия «Новая история искусства»)

Дополнительная литература

1. Бахтин М. М. Творчество Ф. Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
2. Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Л., 1973.
3. Гомперц У. Непонятное искусство М, 2016 – 464 с. с илл.
4. Гуревич А. Я. Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства. М., 1990.

5. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
6. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 2001
7. Полевой В. М. Двадцатый век. М., 1990.
8. Соколов М. Н. Вечный ренессанс. М., 1999.
9. Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
10. Швингльхурст Э. Сюрреалисты М, 1998

Электронные образовательные ресурсы

1. Российский общеобразовательный портал – <http://artclassic.edu.ru>
2. Сайты по истории искусства – <http://media-shoot.ru/dir/226>.
3. Сайт «История искусства» – <http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm>
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – <http://iskusstvu.ru/>
5. Всеобщая история искусства – <http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm>; + <http://artyx.ru/>;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – <http://www.la-fa.ru/>
7. Проект «Классика» – <http://projectclassica.ru/>
8. Интернет-энциклопедии: <http://ru.wikipedia.org>; Academic.ru; Кругосвет
9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – <http://www.artprojekt.ru/>
10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – <http://slovari.yandex.ru/>
11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – <http://www.artdic.ru/>
12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru
13. Виртуальный музей первобытной культуры – <http://ritual.vixpo.nsu.ru/>
14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – <http://www.ellada.spb.ru/>
15. Сайт по античному искусству – <http://greekroman.ru/>
16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: <http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/>; <http://maat.org.ru/>; <http://ru-egypt.com/>; <http://thepyramids.org/>
17. Искусство Византии – <http://www.mirasky.h1.ru/>; <http://www.byzantium.ru/>; [http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo](http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo;);
18. Иллюстр. словарь иконописи – <http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/>
19. Сайт «Библейский сюжет» – <http://www.neofit.ru>
20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – <http://flourishing.ru/>.
21. Сайт «Мир Леонардо» – <http://worldleonard.h1.ru>.
22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>.
23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru.
24. Галерея русской классической живописи – <http://www.taralex.da.ru>
25. Русский портрет – <http://rusportrait.narod.ru> (1168 картин).
26. Русская жанровая живопись – <http://rusgenre.narod.ru> (724 картины).
27. Русский пейзаж – <http://www.ruslandscape.narod.ru> (1546 картин).
28. Галерея современной живописи (ART HIT) – <http://www.arthit.ru>
29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/
Музеи России, Европы и мира:
1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>
2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – <http://www.museum.ru>
3. Государственная Третьяковская галерея – <http://www.tretyakov.ru>
4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) – <http://www.rusmuseum.ru>
5. Эрмитаж – <http://www.hermitagemuseum.org>.
7. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – <http://www.kontorakuka.ru>
8. Музеи Европы – nearyou.ru
9. Дрезденская картинная галерея (Германия). – <http://www.skd-dresden.de>

10. Музей истории искусств (Вена). – <http://www.khm.at>
11. Лувр (Париж). – <http://www.louvre.fr>
12. Национальная галерея (Лондон). – <http://www.nationalgallery.org.uk>
13. Музей Прадо (Мадрид). – <http://museoprado.mcu.es>
14. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). –
15. <http://www.polomuseale.firenze.it> .
16. Египетский музей в Турине (Италия). – <http://www.museoegizio.org> .
17. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – <http://www.metmuseum.org> .
18. Музеи Ватикана. – <http://www.christusrex.org> .

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация дисциплины (модуля) «История искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и необходимыми материально-техническими средствами. Используются иллюстративно-наглядный материал, показ слайдов и кинофильмов: например, «Одиссея» А. Кончаловского, «Божественная комедия» П. Гринуэя, «Ромео и Джульетта» и «Двенадцатая ночь» по Шекспиру, «Образы света в искусстве XX века» и др.

ЭСТЕТИКА

Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат философских наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью является освоение знаний по эстетике и теории искусства, осмысление сущности эстетического и многообразия его проявлений в разных сферах жизни, что составляет часть гуманитарной и профессиональной подготовки музыкантов разных специальностей. Задачи курса: изучение эстетического как чувственно-оценочного восприятия и творчества по «законам красоты»; формирование отношения к искусству как особому виду человеческой деятельности в системе культуры.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных

	стран;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	–	7
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	19	–	7

Самостоятельная работа		125		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Эстетика как наука

Тема 1. Возникновение эстетики, ее предмет и задачи.

Этимология и смысл понятия «эстетическое». Зарождение эстетики в эпоху античности в трудах древнегреческих философов. Выделение эстетики в самостоятельную науку А. Баумгартеном. Проблема предмета эстетики.

Связь эстетики с другими областями знания. Значение эстетической науки в формировании и развитии личности, ее место и роль в системе культуры.

Раздел 2. Эстетическое освоение человеком мира

Тема 2. Сущность эстетического и сферы его проявления

Онтологические основания эстетики. Эстетическое как способ бытия человека в мире, выражение его родовой сущности, восприятие и творчество по «законам красоты». Универсальность эстетического. Взгляды «природников» и «общественников» на происхождение и сущность эстетического. Многообразие проявлений эстетического в разных сферах культуры и видах деятельности. Соотношение эстетики и научного познания, технического творчества. Эстетика спорта, быта, предметной среды. Прикладные сферы эстетического, ДПТ и дизайн.

Искусство в мире эстетики. Роль художественного образования и воспитания в формировании эстетической культуры человека и общества.

Раздел 3. Система эстетических категорий

Тема 3. Принципы систематизации эстетических категорий

Категориальный аппарат эстетики. Категории эстетики как разновидности эстетического. Основные эстетические категории. Категории эстетического сознания. Категории искусства и художественно-творческого процесса.

Тема 4. Основные эстетические категории. Прекрасное и безобразное

Прекрасное как центральная категория эстетики, критерий эстетической оценки. Определение прекрасного в эстетике Н. Г. Чернышевского. Соотношение реального и идеального. Относительность прекрасного и «абсолютная» красота.

Прекрасное в природе, труде, сфере человеческих отношений. Связь прекрасного с практическим назначением вещей в повседневной жизни. Эстетизация предметной среды. Прекрасное и проблема самосовершенствования человека в процессе эстетического восприятия и творчества.

Безобразное как антипод прекрасного, нарушение «меры», противоречие реальности и идеала. Проявление безобразного в жизни и искусстве

Тема 5. Возвышенное и низменное

Возвышенное как высшая степень прекрасного, выход за пределы меры, «отрицательное наслаждение» (Кант). Сущность возвышенного в отношении человека к природе, связанного с бесконечностью мира и безграничностью человеческих возможностей.

Аналитика, возвышенного у И.Канта. Различие «математически» и «динамически» возвышенного. Возвышенное как выражение внутреннего мира человека, масштабные духовные явления, их воплощение в искусстве.

Низменное и безобразное. Низменное как отсутствие разумного, духовного начала. Низменное в качестве объекта неприятия или осмеяния в искусстве. Отсутствие низменного в видах художественного творчества (архитектура, ДПТ, дизайн), направленных на эстетизацию предметной среды.

Тема 6. Трагическое и комическое в жизни и в искусстве

Анализ категории «трагическое». Трагическое как результат неразрешимых противоречий, социально-исторических коллизий, проявление законов общественного

развития. Рождение трагедии в искусстве. Истоки трагедии, её особенности в древнегреческом театре (Эсхил, Софокл, Эврипид). Историческая динамика проявлений трагического в разных видах искусства.

Комическое как обращение к недостаткам человека и общества. Концепция комического как «ирония истории» в процессе общественно-исторического развития. Виды комического и средства его выражения в искусстве (юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск). Жанры комического в литературе, театре, кино, изобразительном искусстве. Проявление комического в музыке.

Тема 7. Категории эстетического сознания

Условия эстетической ситуации. Особенности эстетического сознания и его структура. Эстетические потребности – фундамент восприятия и творчества по «законам красоты». Эстетические чувства как «умные» и одухотворенные эмоции, связанные с чувствами-теоретиками – зрением и слухом.

Проблема эстетического вкуса в истории эстетики. Антиномия эстетического вкуса в эстетике И. Канта. Эстетический идеал как образное представление о высшей степени совершенства. Социально-историческая обусловленность эстетических идеалов.

Уровни эстетического сознания: обыденное и научное, теоретически-систематизированное (учения, теории, концепции). Вклад выдающихся мыслителей в развитие эстетической науки.

Раздел 4. Эстетика как философия искусства

Тема 8. Происхождение и сущность искусства

Эстетика и искусство. Генезис искусства и различные теории его происхождения. Искусство как художественное удвоение бытия. Изоморфность искусства в структуре реальной человеческой жизнедеятельности. Полифункциональность искусства.

Тема 9. Художественный образ как выражение специфики искусства

Искусство как сфера духовно-практического освоения мира, «мышление в образах». Предмет, содержание и форма искусства.

Единство объективного и субъективного в художественном творчестве. Духовно-смысловые и предметно-материальные аспекты художественного образа. Способы художественного обобщения: идеализация и типизация. Условность как атрибутивное свойство искусства, наличие эстетической дистанции.

Тема 10. Морфология искусства

Искусство как система видов и жанров художественного творчества. Причины видового деления искусства. Принципы классификации искусств. Проблема художественного взаимодействия и синтеза искусств. Возникновение новых видов искусства на основе достижений научно-технического прогресса.

Тема 11. Роды и жанры искусства

Теоретическое обоснование деления искусства на виды, роды и жанры в трактате «Поэтика» Аристотеля. Особенности эпоса, лирики, драмы, их проявление в разных видах художественного творчества.

Уровни жанрового деления искусства. Жанр как вид художественного произведения. Принципы жанровой дифференциации в музыкальном искусстве. Установка на «чистоту» или смешение жанров в разных художественных направлениях. Историческое движение жанров в процессе развития искусства.

Раздел 5. Основные этапы истории эстетики и теория искусства XX в.

Тема 12.

Возникновение и развитие эстетической мысли в эпоху античности. Проблемы эстетики в трудах древнегреческих философов. Концепция искусства в трактате Аристотеля «Поэтика». Взгляды древнегреческих философов на роль и значение музыки.

Эстетические теории средневековья как выражение христианского типа культуры. Трактат «О музыке» Боэция и средневековые классификации музыкального искусства. Ars nova как переход к Ренессансу.

Связь теории и художественной практики в эпоху Возрождения. Трактаты по искусству Альберти, Леонардо, Микеланджело, Дюрера. Рождение оперы как синтез художественно-эстетических достижений Возрождения.

Тема 13. Эстетика Нового времени

Классицизм и его теоретическая платформа. Н. Буало «Поэтическое искусство». Эстетические принципы барокко и рококо.

Идеология Просвещения в эстетике и искусстве. Особенности Просвещения в разных странах (Франция, Англия, Германия, Россия).

Теоретическое оформление принципов романтизма в Германии (Йенская школа, гедельбергские и берлинские романтики) и Англии (У. Вордсвордт, С. Кольридж). Художественные достижения романтиков в разных видах искусства.

Тема 14. Эстетические теории XX в.

Отказ от классической модели искусства в эстетике модернизма. Концепция «дегуманизации искусства» и массовой культуры (Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс», В. Беньямин «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Принцип негации в «Философии новой музыки» Т. Адорно.

Структурализм и постструктурализм в эстетике. «Состояние постмодерна» Ж.Ф. Лиотара. Метод «деконструкции» Ж.Деррида. Ризомный подход в исследованиях Ж.Делеза и Ф. Гваттари. Постмодернизм в эстетике и художественной практике.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

- устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах)
- письменные (контрольные работы, конспекты, рефераты).

Формы итогового контроля (экзамен, 7 семестр)

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник – Ростов на Дону, 2004.
2. Никитич Л. А. Эстетика: Учебник для вузов – М., 2003.
3. Эстетика и теория искусства XX века: Учебное пособие – М., 2005

Дополнительная литература

1. Всемирная философия. XX век – М., 2004.
2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. – М., 1962-1970.
3. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну – М., 2005.
4. Мартынов В. Автоархеология – М., 2012
5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс – М., 2005.
6. Синцов Е. В. Природа невыразимого в искусстве и культура – Казань, 2003.
7. Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века – М., 2010.
8. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия – М., 2007.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Российский общеобразовательный портал – <http://artclassic.edu.ru>
2. Сайты по истории искусства – <http://media-shoot.ru/dir/226>.
3. Сайт «История искусства» – <http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm>
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – <http://iskusstvu.ru/>
5. Всеобщая история искусства – <http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm>;
<http://artyx.ru/>;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – <http://www.la-fa.ru/>
7. Проект «Классика» – <http://projectclassica.ru/>
8. Интернет-энциклопедии: <http://ru.wikipedia.org>; Academic.ru; Кругосвет
9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – <http://www.artprojekt.ru/>

10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – <http://slovari.yandex.ru/>
11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – <http://www.artdic.ru/>
12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru
13. Виртуальный музей первобытной культуры – <http://ritual.vixpo.nsu.ru/>
14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – <http://www.ellada.spb.ru/>
15. Сайт по античному искусству – <http://greekroman.ru/>
16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: <http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/>; <http://maat.org.ru/>; <http://ru-egypt.com/>; <http://thepyramids.org/>
17. Искусство Византии – <http://www.mirasky.h1.ru/>; <http://www.byzantium.ru/>; [http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo](http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo;);
18. Иллюстр. словарь иконописи – <http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/>
19. Сайт «Библейский сюжет» – <http://www.neofit.ru>
20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – <http://flourishing.ru/>.
21. Сайт «Мир Леонардо» – <http://worldleonard.h1.ru>.
22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>.
23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru.
24. Галерея русской классической живописи – <http://www.taralex.da.ru>
25. Русский портрет – <http://rusportrait.narod.ru> (1168 картин).
26. Русская жанровая живопись – <http://rusgenre.narod.ru> (724 картины).
27. Русский пейзаж – <http://www.ruslandscape.narod.ru> (1546 картин).
28. Галерея современной живописи (**ART HIT**) – <http://www.arthit.ru>
29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/
Музеи России, Европы и мира:
1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>
2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – <http://www.museum.ru>
3. Государственная Третьяковская галерея – <http://www.tretyakov.ru>
4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) – <http://www.rusmuseum.ru>
5. Эрмитаж – <http://www.hermitagemuseum.org>.
6. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – <http://www.kontorakuka.ru>
7. Музеи Европы – nearyou.ru
8. Дрезденская картинная галерея (Германия). – <http://www.skd-dresden.de>
9. Музей истории искусств (Вена). – <http://www.khm.at>
10. Лувр (Париж). – <http://www.louvre.fr>
11. Национальная галерея (Лондон). – <http://www.nationalgallery.org.uk>
12. Музей Прадо (Мадрид). – <http://museoprado.mcu.es>
13. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). – <http://www.polomuseale.firenze.it> .
14. Египетский музей в Турине (Италия). – <http://www.museoegizio.org> .
15. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – <http://www.metmuseum.org> .
16. Музеи Ватикана. – <http://www.christusrex.org>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий академия оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для воспроизведения изобразительного ряда, иллюстрирующего изучаемую тему.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Разработчик: Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Русская литература» – изучение образцов отечественной литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора студента, его развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах.

Задачи дисциплины (модуля):

- ознакомление с основными этапами и направлениями российской литературы;
- изучение основополагающих текстов художественных произведений;
- формирование навыков анализа литературных произведений;
- изучение базовых понятий теории литературы

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;
	<i>Уметь:</i> - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;
	<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	6	2	–
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Тема 1. Литература Древней Руси

Литература Киевской Руси. Литература периода феодальной раздробленности в XII-XIV вв. Литература периода объединения Руси и образования централизованного государства (XIV – начала XVI в.) Литература периода укрепления русского централизованного государства. (XIV –XVII вв.)

Тема 2. Русская литература XVIII века

Отражение петровских реформ и победа русского оружия в литературе XVIII в. Элементы новизны и старины в новой художественной литературе, связь с литературой XVII в. Проблема барочных влияний на русскую литературу начала века. Просветительские инициативы Петра Великого, их роль для развития новой светской литературы. Формирование русского классицизма. Теоретическая поэтика русского классицизма. Теория драмы у классицистов.

Тема 3. А.С. Пушкин - первый русский поэт мирового значения

Творческий путь А.С. Пушкина. Пушкин и Державин. Освоение литературных традиций XVIII века в поэзии Пушкина. Интерес писателя к поэтике русского классицизма. Вольтер и поэтическое сознание молодого Пушкина. Петербургский период (1817-1824). Поэзия периода ссылка на юг и в Михайловское (1820-1826). Болдинская осень. Расцвет прозы Пушкина в 1830 г. Лирика 30-х годов. Эстетические взгляды А.С. Пушкина, его критика и публицистика. Пушкин и становление русского литературного языка.

Тема 4. Творчество М.Ю. Лермонтова

Ранняя лирика Лермонтова, его антикрепостнические и свободолюбивые мотивы. Романтический характер ранней поэзии. Юношеские поэмы. Кавказ и кавказский фольклор в творчестве Лермонтова. Драматургия Лермонтова. Тема потеряннного поколения и романтический конфликт поэта с обществом. Развитие реализма в творчестве Лермонтова.

Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя

Гоголь – классик русской литературы. Идейный, религиозный и художественный смысл его творчества. Сопоставление Гоголя с Пушкиным и Лермонтовым. Жанровая система Гоголя; своеобразие стиля. Национально-историческая тематика в творчестве Гоголя. Петербургские повести. Драматургия Гоголя; ее связи с традициями Фонвизина, Грибоедова, Мольера. Замысел «Мертвых душ» как «национальной поэмы». Творческий кризис писателя, утверждение его в христианстве. Эстетические взгляды Гоголя. Оценка гоголевского творчества в критике начала XX века.

Тема 6. Психологический реализм в русской литературе XIX в.

Формирование и развитие поэтики реализма в России. Приоритеты повествовательной прозы, ее жанровое разнообразие, создание произведений внесистемных жанров. Типологические разновидности реализма. Особенности психологического реализма. Его проявление в творчестве Писемского, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Достоевского.

Тема 7. Русская литература конца XIX- начала XX в.

Поэзия 1880-1890 гг. Писатели-народники. Поэзия «серебряного века». Символизм. Футуризм. Реалистическая проза 1910-х гг. Литература рубежа веков и периода

революции 1905 года. Реалистическая литература 1890-1907 года. Новокрестьянские поэты.

Тема 8. Анализ поэтического текста на материале русских поэтов «серебряного века»

Тема 9. Русская литература первой половины XX в.

Конец XIX—начало XX века как особый период в общественной и художественной жизни России. Новые течения в русской философской мысли. Сближение литературы и философии. Новое понимание роли духовного начала в обществе. Философские и эстетические основы новых течений в литературе. Кризис символизма 1910—1922 гг. Появление новых литературных школ. Возникновение «Цеха поэтов». Особенности творчества В. Маяковского и С. Есенина. Гражданская война в творчестве А. Фадеева и Н. Островского. Соцреализм - основной художественный метод эпохи сталинизма. Поэзия 1930-40-х гг. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» — 1946 г.

Тема 10. Русская литература второй половины XX в.

Советская литературы в эпоху хрущевской «оттепели». Лагерная проза В. Шаламова и А. Солженицына. Военная проза «шестидесятников» (Ю. Бондарев, Б. Васильев, Г. Бакланов). Литературный «застой» в период правления Л.И. Брежнева. Поэзия и литература 1970-1985 гг. Общественно-литературная ситуация к началу перестройки Горбачёва. Драматургия периода перестройки 1986—1991 гг. Публикация романов, которые стали важным общественным и литературным явлением: «Плаха» Ч. Айтматова, «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева. Принцип периодизации и содержание литературного процесса 1986—1996 гг. Политические дискуссии литературно-общественных и художественных журналов страны. Распад союза писателей. Реализм и постреализм.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) «Русская литература» включает устные опросы по теме лекций, участие в дискуссиях по теме семинаров, обсуждение докладов и самостоятельных работ других студентов, письменные опросы студентов по теории и истории литературы. Форма промежуточной аттестации: зачет.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Егорова, Л. П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 2: Personalia [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Егорова, А.А. Фокин, И. Н. Иванова. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 935 с.
2. Егорова, Л.П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 1: Общие вопросы [Электронный ресурс]: учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 450
3. Кременцов, Л. П. Русская литература в XX веке. Обретения и утраты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с
4. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулешов В.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2016. — 796 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60026>. — ЭБС «IPRbooks».
5. Смирнова, А. И. Литература русского зарубежья (1920–1990) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 638 с.

Дополнительная литература

1. Герасимова, Л. Е. История отечественной литературы [Электронный ресурс]: учеб. - метод. пособие для студентов / Л. Е. Герасимова. - Электрон. дан. - Саратов: [б. и.], 2011. - 24 с.

2. История русской литературы XIX века, 40-60-е годы: Учеб. пособие для вузов по специальности "Филология" / Ассоц. вуз. филологов (АВФИЛ); В. Н. Аношкина и др.; Под ред.: В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. – 2. изд. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 505
3. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.1. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 621 с.
4. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.2. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 540 с
5. Канунникова, И. А. Русская драматургия XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Канунникова. – Электрон. дан. - М.: Флинта, 2010. - 528 с. 7
6. Кулешов, В. И. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для вузов/ В. И. Кулешов. - М.: Академический проект: Трикста, 2004. -800 с.
7. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 2. 1968-1990. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 688 с. – 45
8. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 1. 1953-1968. - М.: Академия, 2010. - 416 с
9. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Линков В.Я.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13341>.— ЭБС «IPRbooks»
10. Кременцов, Л. П. Русские поэты XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта, 2003. - 320 с.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация дисциплины (модуля) «Русская литература» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательная организация оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ

Разработчик: Богдан Зухра Вагизовна, преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления хозяйственной деятельности в сфере культуры.

Задачи дисциплины (модуля) – знакомство студентов с особенностями экономических отношений, возникающих в процессе сохранения, создания и распространения культурных благ. Прежде всего, необходимо ознакомление студентов с теоретическими аспектами экономического регулирования культурной деятельности, позволяющими понять роль культуры в развитии цивилизованного общества, обязанности государства по ее поддержке, обосновать пути и методы такой поддержки. Кроме того, студенты должны получить представление об отраслевой специфике культуры, связанной с особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной деятельности, использования организациями культуры всех видов ресурсов, системой хозяйствования.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	8	7	–
Самостоятельная работа		64		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Культура как отрасль креативной экономики

1.1. Очертания креативного сектора экономики. 1.2. Характеристика потребительских качеств продуктов отрасли культуры. 1.3. Экономическая форма продуктов культуры. 1.4. Классификация экономических благ культуры. Анализ ситуаций

Тема 2. Отраслевая и организационная структура культуры

2.1. Отраслевая структура культуры. 2.2. Организационная структура культуры. 2.3. Сетевая динамика культуры. Анализ ситуации

Тема 3. Отношения собственности в отрасли культуры

3.1. Собственность как экономическая категория. 3.2. Учреждения культуры в системе отношений собственности. 3.3. Формирование частной собственности в отрасли культуры. 3.4. Передел собственности в отрасли культуры. 3.5. Отношения собственности по поводу объектов культурного наследия (памятников). Анализ ситуации

Тема 4. Экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности в отрасли культуры

4.1. Правовой аспект интеллектуальной собственности. 4.2. Рыночная классификация объектов интеллектуальной собственности. 4.3. Направления экономического использования интеллектуальной собственности. 4.4. Экономическое использование средств индивидуализации. 4.5. Экономическая оценка интеллектуальной собственности. Анализ ситуаций

Тема 5. Рынок продуктов отрасли культуры

5.1. Характеристика спроса. 5.2. Характеристика предложения. 5.3. Структура рынка продукции культуры. Анализ ситуации

Тема 6. Хозяйственный механизм организаций культуры

6.1. Хозяйственный механизм субъектов экономики. 6.2. Черты механизма коммерческого хозяйствования. 6.3. Черты механизма некоммерческого хозяйствования. 6.4. Типы хозяйствования в отрасли культуры. 6.5. Коммерческое хозяйствование в отрасли культуры. 6.6. Государственное регулирование коммерческой деятельности в культуре. 6.7. Некоммерческое хозяйствование в культуре. 6.8. Трансформации механизма хозяйствования театров. Анализ ситуаций

Тема 7. Ценообразование на продукцию культуры

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Экономика культуры» установлен в соответствии с учебным планом. В 7 семестре обучающиеся сдают зачет. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов; письменная – тесты. Промежуточный контроль: зачет осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебное пособие / С. А. Мухамедиева. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 307 с. — ISBN 978-5-8154-0502-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156977>
2. Багирова, Е. В. Основы экономики : учебное пособие / Е. В. Багирова. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 50 с. — ISBN 978-5-8154-0495-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156961> .

Дополнительная литература

1. Оганов, А. А. Теория культуры : учебное пособие / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 560 с. — ISBN 978-5-8114-6449-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151838>

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: **RISM** ([Répertoire International des Sources Musicales](https://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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point и др.).

Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и др.).

Разработчик: Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» является повышение уровня практического владения современным русским литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в письменной и устной его разновидностях.

Задачи курса:

- укрепить общую грамотность студентов;
- дать системное представление о литературно-языковой норме применительно к современному русскому литературному языку;
- закрепить и совершенствовать навыки владения нормами русского литературного языка;
- расширить и углубить представления о речевой системности и нормативности на речестилистическом уровне;
- помочь осознать принципы пользования языком, а также рамки и причины отступления от них в речевой практике;
- научиться строить высказывания (тексты) в научной и деловой сферах общения;
- сформировать коммуникативные компетенции специалиста;
- продолжить развитие навыков поиска и развития информации;
- повышать культуру разговорной речи, обучать речевым средствам установления и поддержания доброжелательных личных отношений;
- развить умение студентов оптимально использовать средства русского языка для продуктивного участия в процессе общения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(-ых) языке (-ах)	<i>Знать:</i> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей;
	<i>Уметь:</i> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии;
	<i>Владеть:</i> – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения. – основными способами построения простого, сложного предложений на русском языке;
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i> – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в

социально-историческом, этическом философском контекстах	и	контексте толерантности;
		<i>Владеть:</i> – речевым этикетом межкультурной коммуникации.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	6	2	–
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Раздел 1. Введение в предмет «Русский язык и культура речи»

Тема 1. Специфика предмета «Русский язык и культура речи».

Русский язык в современном мире и его функции. История возникновения и развития культуры речи как науки. Понятие о культуре речи, цели и задачи предмета. Связь культуры речи с другими предметами. Компоненты предмета «Культура речи». Основные понятия предмета.

Тема 2. Основные термины и понятия культуры речи.

Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Место литературного языка в структуре общенационального языка. Понятие современного русского литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. Норма литературного языка: история формирования. Источники языковых норм. Вариативность нормы.

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи

Тема 3. Орфоэпические нормы.

Орфоэпические и акцентологические нормы. Понятие «орфоэпия» и «орфоэпическая норма». Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных. Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпические словари.

Тема 4. Лексические нормы.

Лексическое значение и смысл слова. Синонимия, антонимия, полисемия, омонимия и точность речи. Новые слова и трудности их употребления. Типы трансформаций

лексического значения. Изменение сферы употребления слов. Сочетаемость с другими словами. Аспекты лексических норм. Нарушение лексической нормы.

Тема 5. Грамматические нормы.

Колебания в грамматическом роде имен существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение.

Раздел 3. Функциональные стили русского языка

Тема 6. Общая характеристика стилей.

Функциональные стили современного русского литературного языка. Классификация стилей. Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей.

Тема 7. Научный стиль.

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. Логическая схема научного текста. Текст-источник. Понятие о метатексте. Аргументация. Цитация и ссылки. Основные правила библиографического описания. Жанры научного стиля. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Аннотация как жанр научного стиля. Отзыв на научную статью.

Тема 8. Официально-деловой стиль.

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

Тема 9. Публицистический стиль.

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Ораторская речь в системе функциональных стилей литературного языка. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Начало, развертывание и завершение речи. Композиция как отражение темы и содержания. Переход от текста-структуры к связному тексту. Основные виды аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Информативность и выразительность публичной речи. Качества хорошей речи: правильность, ясность, доступность, логичность, уместность, выразительность. Риторические тропы и фигуры.

Тема 10. Разговорный стиль.

Разговорная речь как особая функциональная разновидность литературного языка. Специфика русской разговорной речи. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. Основы мастерства беседы. Речевая ситуация, ее основные компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности речевого акта.

Раздел 4. Изобразительно-выразительные средства речи

Тема 11. Выразительные средства лексики (тропы).

Эпитет. Метафора. Сравнение. Гипербола. Литота. Олицетворение.

Тема 12. Выразительные средства синтаксиса (фигуры речи)

Антитеза. Градация. Параллелизм. Парцелляция. Эллипсис. Парафраз.

Раздел 5. Этика речевого общения

Тема 13. Вербальные средства речевого этикета.

Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этикетные речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и отказа.

Тема 14. Невербальные средства общения.

Роль невербальных средств общения в коммуникации. Основные элементы невербальной коммуникации: кинесика, такесика, проксемика. Международные и национальные средства невербального общения.

Раздел 6. Основы риторики

Тема 15. Особенности устной публичной речи

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Техника речи. Жесты и мимика. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Точность, логичность, информативность, чистота, богатство и выразительность публичной речи. Образ оратора. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Установка оратора на диалог. Способы перевода письменной речи в устную. Причины коммуникативных неудач.

Тема 16. Культура дискусивно-полемиической речи (беседа и спор).

Сущность и типы беседы. Основы ведения беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Способы преодоления непродуктивных моделей беседы. Спор: понятие и функции. Стратегия и тактика спора как формы организации коммуникации. Логические аспекты спора. Источники рациональных аргументов. Иррациональные аргументы и особенности их использования. Уловки в споре. Социально-психологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

Письменные работы, представляющие собой лексико-грамматические работы по пройденным урокам; проверка тестов, контрольных работ. Устные работы, включающие в себя - грамматические тесты; - защита рефератов.

Формы промежуточного контроля - зачёт

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Список литературы

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004.
2. Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005.
3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2002.
4. Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000.
5. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. В.И.Максимова. – М., 2002.
6. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989.
7. Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Смелкова З.С. Риторика. Учебник. – М.: Велби, 2012.
8. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995.
9. Орфоэпический словарь (любое издание после 2000 года).

10. Розенталь Д.Э, Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М, 2005 г.
11. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2001.

Электронные образовательные ресурсы.

gramota.ru/slovari/types/17_24

stylistics.academic.ru/16

<http://www.gramota.ru/> – справочно-информационный портал

<http://www.gramma.ru/> – культура письменной речи

<http://www.rusgram.narod.ru/> – Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка

<http://www.morfologija.ru/> – электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка

<http://www.slovari.ru/> – словари по различным разделам языкознания

<http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer> – Этимологический словарь русского языка М. Фасмера

<http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh> – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Черных

<http://1001.ru/books/speak/> – «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджаняна.

<http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html> – Поль Л. Сопер. Основы искусства речи

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Профессиональная аудио- и видеоаппаратура, проектор. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК

Разработчик – Вьюгина Сазиды Вагизовна, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации, кандидат педагогических наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Татарский 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 (модуля):

- ознакомить с системой татарского 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 татарского лингвосоциума;
- сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке (-ах)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения;
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации
--	---

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	6	2	–
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

1.1. Темы общения:

1.1.1. Я и моя семья. Семейные традиции стран, изучаемого языка.

1.1.2. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.

1.1.3. Сфера услуг (магазины, рестораны, финансы, гостиницы, транспорт и т.д.)

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- несложные общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной тематике;

- письма личного характера

Повышенный уровень

- нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.);

- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера (буклеты, проспекты, реклама, рецепты и т.д.);

- публицистические тексты по обозначенной проблематике

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (своей семьи, семейных традиций, дома)

- монолог-сообщение (о личных планах на будущее)
- диалог-расспрос (о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби)

Повышенный уровень

- монолог-размышление (о роли семьи в жизни человека)
- диалог-расспрос (о семейных традициях, кулинарных и иных предпочтениях)
- 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)

2. Учебно-познавательная сфера общения. Я и моё образование.

1.1. Темы общения:

1.1.1. Образование в области культуры и искусства в России и за рубежом.

1.1.2. Моя образовательная организация.

1.1.3. Студенческая жизнь в Республике Татарстан

1.1.4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- рассказы (письма) зарубежных студентов (преподавателей) о своих вузах;
- блоги/веб-сайты, информационные буклеты о вузах;
- описание образовательных курсов и программ;
- интервью с известными музыкальными деятелями и участниками студенческих обменных программ.

Повышенный уровень

- поиск информации о консерваториях, университетах и др. учебных заведениях с целью продолжения образования с использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет;
- материалы студенческой прессы;
- информация о конкурсах, стипендиях и грантах.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание своей образовательной организации и образовательной программы;
- монолог-сообщение о своей студенческой жизни.

Повышенный уровень

- диалог-расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения образования за рубежом и участия в обменных программах;
- диалог-обмен мнениями о специфике систем высшего образования в области культуры и искусства в разных странах;
- диалог-побуждение к действию по выбору образовательной программы в зарубежном вузе или участию в студенческой обменной программе.

Письмо

Основной уровень

- запись тезисов выступления о своей образовательной организации;
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой проблематике;
- заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах;
- поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты.

Повышенный уровень

- оформление письменной части проектного задания;
- создание персональных блогов и сайтов.

3. Социально-культурная сфера общения. Я и мир. Я и моя страна.

1.1. Темы общения:

- 1.1. Язык как средство межкультурного общения.
- 1.2. Общее и различное в странах и национальных культурах.
- 1.3. Туризм в Татарстане
- 1.4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, литература)
- 1.5. Здоровье, здоровый образ жизни.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- общественно-политические, публицистические (медийные) тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенным темам;

Повышенный уровень

- научно-популярные и научные тексты по обозначенным темам.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (достопримечательностей, туристических маршрутов и т.д.);
- монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.);
- диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном);
- диалог-обмен мнениями (по обозначенным темам).

Повышенный уровень

- монолог-описание (произведений искусства; спортивных мероприятий; природных ландшафтов и т.д.)
- монолог-сообщение (о международных организациях в различных сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни)
- монолог-размышление (о перспективах развития музыкальной науки / отрасли / языков / культур и т.д.)
- диалог-расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей различных культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и товарах и т.д.)
- диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, диспутов и др. форм полилогического общения)

Письмо

Основной уровень

- заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.);
- письменные проектные задания;

Повышенный уровень

- написание эссе;
- подготовка докладов.

4. Профессиональная сфера общения. Я и моя будущая профессия.

1.1. Темы общения:

- 1.1. Направление профессиональной деятельности.
- 1.2. История, современное состояние и перспективы развития выбранной специальности.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности:

Аудирование и чтение

Основной уровень

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, перспективах развития музыкального искусства, образования и науки;
- тексты интервью со специалистами, учеными в области музыкального искусства, образования и науки;
- научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о вакансиях)
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкального искусства, образования и науки (биографии и т.п.)

Повышенный уровень

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники);
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкальной культуры и искусства.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных требований)
- монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области музыкального искусства, образования и науки);
- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / возможностей личностного развития;
- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу.

Повышенный уровень

- монолог-сообщение (доклад, выступление и т.п.);
- диалог-беседа по обозначенной теме;
- обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy).

Письмо

Основной уровень

- написание резюме, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада;

Повышенный уровень

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.;
- выполнение письменного проектного задания.

Грамматика

Татарский язык

Свойства агглютативности татарского языка. Звуковой состав языка. Классификация звуков: звуки переднеязычной и заднеязычной артикуляции. Произношение звуков отсутствующих в русском алфавите. Небная и губная гармония при произношении татарских слов. Закон сингармонизма в татарском языке. Ударение. Интонационное оформление предложения

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Синтаксический и аналитический тип сложноподчиненных предложений. Союзы и союзные слова. Бессоюзные придаточные предложения.

Единственное и множественное число существительных. Склонение имен существительных по падежам. Правила присоединения падежных окончаний. Характер аффиксов в татарском языке, связанный с законом сингармонизма. Категория принадлежности имен существительных. Изафеты 1, 2 и 3 типа.

Основная, именная, временная формы глаголов. Образование отрицательных глаголов. Вспомогательные глаголы. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Условное наклонение. Сослагательное наклонение.

Прилагательные: словообразовательные модели, присутствие и отсутствие признака, категорий степени сравнения. Прилагательные характеризующие личность. Словосочетание определение + определяемое слово. Примыкающее соседство слов в сочетаниях, содержащих определения.

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Сафиуллина, Ф.С. Татарский язык: самоучитель. – Казань, 1991.
2. Фатхуллова К.С. Татарский язык. Учебно-методическое пособие. – Казань, 2012.
3. Шаяхметова Л.Х. Татарский язык для начинающих. – Казань, 2012

Интернет-ресурсы

1. Каталоги: <http://tatarknigafund.ru>.
2. <http://www.kitap.tatar.ru>
3. <http://www.kitaphane.tatastan.ru>
4. <http://www.belem.ru>
5. <http://www.tatar.ru>
6. <http://www.kitap.ru>
7. <http://www.tatar.org.ru>
8. <http://www.suzlek.ru>
9. <http://www.tatarstan.ru/books>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

Разработчик – Афанасьев Евгений Сергеевич,
преподаватель кафедры оперно-симфонического дирижирования

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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

Задачи дисциплины (модуля):

- 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля):

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-5 Способен создавать индивидуальную	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую

художественную интерпретацию музыкального произведения	литературу по вопросам исполнительского искусства;
	Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 15 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается со 2 по 7 семестры.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	15	516	2, 4	7
Самостоятельная работа		24		
Общая трудоемкость		540		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	15	4	7	
Самостоятельная работа		536		
Общая трудоемкость		540		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Занятия в оркестровом классе проводятся в виде практических занятий - общие репетиции, групповые занятия и концертные выступления. На протяжении всего периода обучения каждый студент обязан изучить определенный репертуарный минимум, который определяются общей репертуарной политикой оркестрового коллектива.

В каждом семестре устанавливаются план концертных мероприятий с участием учебного оркестра и порядок работы над репертуаром. Репертуар обсуждается и утверждается на заседании кафедры. Годовой план работы оркестрового класса включает в себя подготовку концертных выступлений в осенне-зимний и весенний период (ноябрь-декабрь и март-апрель). Количество разовых выступлений коллектива не ограничено.

Важнейшим заключительным этапом занятий в оркестре является работа над программой для открытого концерта. Все открытые концерты проводятся в концертных залах Консерватории или иных концертных площадках. Каждое выступление студента в составе оркестра приравнивается к промежуточным зачётам.

Итоговый экзамен выставляется на основе участия студента во всех выступлениях оркестра, запланированных в течение семестра.

Содержание дисциплин «Оркестровый класс» должна составлять оркестровая музыка различных стилей и направлений.

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.

Содержание разделов дисциплины

Курс обучения		Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	2 сем.	1. Особенности начальных репетиций.	1. Первоначальное освоение нотного текста, приобретение навыков чтения с листа. Анализ терминологических обозначений. Определение основных моментов исполнительского плана. Работа в замедленных темпах. 2. Работа над точностью исполнения штрихов, нюансов. Работа над темпами и агогикой. 3. Работа над штрихами и фразировкой в группе. 4. Понимание дирижерского жеста и намерений дирижера. Умение ориентироваться в тексте, умение ориентироваться в количестве и счете тактов. Умение начинать игру с любого места, указанного дирижером. 5. Особенности приемов исполнения аккомпанемента в оркестрово-хоровых и оперных произведениях, а также в сопровождении солистов. 6. Ознакомление с формой, стилем и жанром оркестровых сочинений. Зарубежная классика XVIII-XIX в. Русская классика XIX в. Современная музыка XX в.
2	3 сем.	2. Средства музыкальной выразительности.	
	4 сем.		
3	5 сем.	3. Работа над фразировкой и формой.	
	6 сем.		
4	7 сем.	4. Приобретение навыков игры под управлением дирижёра.	
		5. Работа над аккомпанементом.	
		6. Исполнение произведений различных направлений и жанров.	

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Оркестровый класс» установлен в соответствии с учебным планом. Форму промежуточного контроля – зачет, 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.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., Музыка, 1981
2. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
3. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
4. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. Казань, 1998.
5. Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л., 1981; М. Музыка, 1986
6. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
7. Мусин И. Язык дирижерского жеста. – Л., 2006
8. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. – 2/Л., 1984

9. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
10. Ержемский Г. Некоторые вопросы психофизиологии дирижирования. – М., 1992
11. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972

Дополнительная литература:

1. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
2. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
3. Грум-Гржимайло Т. Н. Об искусстве дирижёра. – М., 1984
4. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975.
5. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
6. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970
7. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982
8. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
9. Рождественский Г. Преамбулы. – М.: Сов. композитор, 1989
10. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. исполнительство и современность. Вып. 1, М., 1988
11. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972
12. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
13. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
14. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки специалистов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза.

Необходимый для реализации учебной дисциплины «Оркестровый класс» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий.

Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов.

Перечень технических средств обучения:

- компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов,
- электронная библиотека курса,
- доступ к Интернет-ресурсам.

Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов

ХОРОВОЙ КЛАСС

Разработчик – Лукьянов Владислав Георгиевич, зав. кафедрой хорового дирижирования, профессор

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью является формирование всесторонне развитой личности дирижёра-хормейстера, обладающего навыками управления хоровым коллективом в репетиционном процессе и при исполнении концертной программы. Дисциплина «Хоровой класс» направлена на освоение обширного репертуара классической и современной хоровой музыки, формирование исполнительских навыков на основе изучения хоровой музыки различных стилей, жанров, форм; овладение практическими навыками вокально-хоровой работы.

Основными **задачами** курса являются:

- расширение музыкального кругозора, углубление специальных знаний, идейно-художественное воспитание студентов путем практического знакомства с лучшими хоровыми произведениями различных эпох, стилей, жанров; вокально-хоровым творчеством отечественных композиторов, народными песнями;
- закрепление у студентов вокальных навыков в условиях хоровой работы;
- развитие у студентов специальных (слуховых и хоровых) навыков при пении в хоре;
- проведение практики студентов по управлению хором.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Изучение дисциплины «Хоровой класс» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-5 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительского искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-6 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<i>Знать:</i> – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – репертуар сольный и творческих коллективов разных типов и видов в ориентации на исполнительские возможности различных возрастных категорий участников творческого мероприятия; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвященную вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;
	<i>Уметь:</i> – подбирать репертуар сольный и для определенного типа и вида творческого коллектива;
	<i>Владеть:</i> – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и исполнительских возможностей участников творческого мероприятия; – представлениями об особенностях исполнения музыкальных сочинений различных стилей и

	жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.
--	--

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 15 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается со 2 по 7 семестры.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	15	516	2, 4	7
Самостоятельная работа		24		
Общая трудоемкость		540		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	15	4		7
Самостоятельная работа		536		
Общая трудоемкость		540		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Содержательную часть дисциплины «Хоровой класс» составляет коллективное изучение и концертное исполнение репертуарных произведений. Формы осуществления учебного процесса в хоровом классе традиционно включают:

- разводные (по хоровым партиям) репетиции;
- сводные (общехоровые) репетиции;
- индивидуальную работу хормейстера с певцом (разучивание и сдачу хоровых партий);
- генеральные репетиции;
- концертные выступления.

Хор формируется как высокохудожественный творческий коллектив, ведущий активную учебно-концертную деятельность, приближённую к производственным условиям, и возглавляемый многоопытным дирижёром-хормейстером. Только такой коллектив, в отличие от закрытой учебной лаборатории, способен решать важнейшие задачи по воспитанию хоровых дирижёров.

Репертуарная политика хорового класса определяется необходимостью обязательного прохождения каждым студентом в течение пяти лет следующих программ:

- сочинения *a cappella* разных композиторских стилей (как основа всей системы воспитания дирижёров-хормейстеров);
- сочинения крупных оперно-ораториальных форм;
- сочинения композиторов XX – начала XXI веков (отечественные и зарубежные);
- обработки народных песен;
- музыка композиторов Татарстана и других национальных республик Поволжья;
- программы, посвященные знаменательным датам.

Репертуар хорового класса составляется на каждый новый учебный год и утверждается кафедрой и ректоратом в конце предыдущего учебного года. Это даёт

возможность до 1 сентября подготовить нотный материал, а хормейстерам, участвующим в репетиционной работе, выучить партитуры. За год в хоровом классе готовятся 3-4 концертные программы, включая госэкзаменационные. При этом планирование концертной работы ведётся с учётом общей учебной нагрузки студентов с тем, чтобы не нарушать выполнение плана по другим учебным дисциплинам.

Во время занятий хорового класса ставятся и разрешаются различные вопросы теории и практики художественного творчества и исполнительства, неразрывно связанные с процессом формирования творческого мировоззрения молодых специалистов.

Под руководством художественного руководителя в хормейстерской работе принимают участие студенты старших курсов: проводят репетиции по голосам и группам, осуществляют индивидуальную работу с певцами. При подготовке государственной аттестации выпускники проводят репетиции под руководством педагогов специальных классов. Но и в этом случае ответственность за вокальное состояние «хорового инструмента» на факультете несёт художественный руководитель.

Основные разделы работы хорового класса:

- 1) распевание хорового коллектива, выполняющее функции:
 - разогрева голосового аппарата;
 - формирования и развития вокально-хоровой техники певцов;
 - настройки хорового коллектива как своеобразного «инструмента»;
- 2) чтение с листа и разучивание нотного текста новых, неизвестных коллективу произведений;
- 3) вокально-техническое освоение нотного текста разобранных произведений;
- 4) формирование комплекса вокально-технических навыков, необходимого для реализации исполнительского замысла каждого данного произведения;
- 5) овладение комплексом исполнительских приемов, необходимым для передачи синтеза литературного и музыкального текста каждого из разучиваемых произведений;
- 6) овладение комплексом приемов художественной выразительности, необходимым для воплощения образного строя каждого данного произведения;
- 7) многократное исполнение произведений целиком с целью приобретения студентами навыка целостного охвата формы произведения и деталей художественно-исполнительского замысла каждого данного произведения;
- 8) исполнение произведений в форме генеральной репетиции;
- 9) публичные концертные выступления коллектива.

Учебный репертуар курса хорового класса состоит из хоровых произведений народно-песенного творчества, русского классического хорового наследия, произведений композиторов советского периода, произведений современных российских композиторов, образцов западноевропейской классики, произведения современных зарубежных композиторов.

Особое внимание обращается на изучение классических образцов хоровой литературы композиторов Татарстана, а также современных композиторов республики и Поволжья.

В основу занятий студента должно быть положено детальное изучение музыкальных произведений и подготовка их к хоровому исполнению. При этом задания, намеченные во время классных занятий, должны выполняться студентом самостоятельно. При этом специфика коллективной исполнительской деятельности подразумевает выполнение практических заданий в течение всего семестра.

На первом и втором курсе одной из главных учебных задач является овладение необходимыми приемами и навыками пения в хоре. Изучение вокально-хоровой техники является органичной частью общего процесса воспитания профессионального музыканта, его исполнительской культуры. Закрепление ранее приобретенных (в среднем учебном заведении) навыков пения в хоре, совершенствование их, накопление новых на материале

лучших образцов хоровой литературы, способствует раскрытию артистического дарования студента, росту его профессионального мастерства.

На старших курсах основными задачами является закрепление полученных навыков, освоение приемов хормейстерской работы под руководством руководителя хорового класса – в работе с партиями, группами хора, в индивидуальной работе с певцами – студентами младших курсов.

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируется устойчивое понимание целей и задач хорового исполнительства. Студенты приобретают знания об основных этапах исторического развития хорового искусства, стилевых особенностях различных видов многоголосия, технологических и физиологических основах мануальной техники, правилах гигиены голоса, хоровых произведениях различных эпох и стилей (*a cappella* и с сопровождением), включая современное творчество отечественных и зарубежных композиторов, основных нотных изданиях композиторов различных эпох и стилей в области хорового исполнительства, формах организации исполнительской деятельности, методах организации и управления репетиционным и концертным процессом, специфике исполнительской хоровой деятельности в различных аудиториях, способах взаимодействия исполнителя с различными субъектами концертного процесса, специальной учебно-методической и исследовательской литературе по вопросам дирижёрского искусства, основном репертуаре отечественных и зарубежных творческих коллективов, методике работы с исполнительскими коллективами разных типов.

Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, исполнять на фортепиано партитуры хоровых сочинений, находящихся в работе, петь хоровые голоса в них, исполнять партию фортепиано в хоровых сочинениях с сопровождением, выступая в функции концертмейстера, работать с литературой, посвящённой творчеству композитора, философско-эстетическим и музыкально-языковым особенностям хоровых произведений, поэтике хоровых жанров, другим специальным вопросам.

Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяет овладеть свободным и художественно выразительным исполнением всего произведения (сольфеджио и с текстом), любого фрагмента хоровой партитуры; навыками самостоятельной работы с репертуаром; навыками ансамблевого исполнительства; навыками музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа хорового сочинения; приёмами мануальной техники, представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Хоровой класс» установлен в соответствии с учебным планом.

Текущий контроль осуществляется руководителем хорового коллектива или студентами-корифеями хоровых партий (лучшими певцами-старшекурсниками) в форме сдачи хоровых партий индивидуально и в составе хорового ансамбля (дуэт, трио, квартет, квинтет).

Промежуточный контроль осуществляется на зачетах и экзамене. Зачётные и экзаменационные требования к студентам, участвующим в работе хора, определяются качеством их репетиционной и концертной работы, знанием певческого материала, умением петь в ансамбле при индивидуальной работе и дифференцируется следующим образом:

- 1) контроль индивидуальной динамики уровня усвоения знаний, умений, навыков вокально-хорового исполнительства;
- 2) контроль усвоения основных форм и неперенных условий специфически коллективной музыкально-исполнительской деятельности;

3) контроль уровня соответствия вокального исполнения каждого участника хорового коллектива художественно-исполнительским критериям данного музыкального произведения.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.
2. Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 2007.
3. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
4. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998
5. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
6. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
7. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
8. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
9. Хоровое искусство в 21 веке: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Казань, КГК, 2011
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.

Дополнительная литература.

1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979
2. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990
3. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988
4. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965
5. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979
6. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998
7. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
8. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
9. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961
10. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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 ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ

Разработчик – Сайдашева Земфира Нурмухаметовна, профессор кафедры татарской музыки и этномузыкологии, доктор искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является овладение студентом знаниями об основных тенденциях в развитии татарской музыкальной культуры, творчестве ведущих татарских композиторов.

Основными задачами курса являются: формирование представлений об основных этапах развития татарской профессиональной музыки, проблемах взаимодействия национального и европейского, знакомство с наиболее значительными произведениями

разных жанров, освоение связей татарской традиционной музыкально-поэтической культуры и профессионального творчества.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; - нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в третьем семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в 5 семестре

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	6	5	–
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Часть I. Формирование профессионализма в музыкальной культуре волжских мусульман

Тема 1. Устно-профессиональное творчество

Определение термина «профессиональный». Освещение значения «профессионального музыкального искусства» в трудах отечественных исследователей. Два вида профессионализма: устный и письменный. Исполнители устного профессионального искусства. Авторы письменной традиции музыкального искусства. Определение понятия «исполнительство-творчество». Тесная связь данного вида искусства с городской культурой. Особенности зарождения устного профессионализма у тюркских народов. Особенности развития устного профессионализма у тюрков Волжской Булгарии. Отличие городского мусульманского «народного профессионализма» от коллективного сельского творчества язычников.

Тема 2. Формирование исполнительского и композиторского профессионализма

Три типа исторического развития музыкальной культуры мусульман и их особенности. Причины усиления влияния русской и европейской культуры на рубеже XIX и XX веков. Развитие татарского просветительства. Джадидизм - как общественное движение. Стремление татар к профессиональному образованию. Музыкальная жизнь русской части г. Казани. Интерес татар к русскому музыкальному искусству. Активное развитие любительской музыкальной деятельности. Зарождение концертной деятельности среди городских татар. Создание инструментальных ансамблей (*милли оркестрлар*). Появление первых артистов-инструменталистов и певцов. Развитие концертно-исполнительской практики. Появление «музыкальных ящиков», граммофонов. Основной репертуар граммофонных записей с татарской музыкой. «Романтический» интерес татар к своему фольклору. Появление первых сборников песен и наигрышей, составленных татарскими авторами. Зарождение композиторской деятельности.

Часть II. Татарская музыка в период строительства

социализма (1920 – 1945)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Провозглашение 25 июня 1920 года Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Начало культурного строительства. Создание художественного отдела. Деятельность музыкальной секции отдела. Организация симфонических концертов с включением обработок татарских народных песен. Формирование татарских хоровых коллективов при учебных заведениях и музыкально-просветительских учреждениях под руководством С.Габяши.

Подготовка образованных кадров из пролетарско-крестьянской среды и особенно из татар. Создание «народных музыкальных школ» в районах республики. Открытие Восточной консерватории (1921). Преподавательский состав. Создание музыкального техникума на базе Восточной консерватории (1922). Организация Татарского музыкального общества (Татмузо) как центра активной просветительской деятельности. Первый Всетатарский съезд клубных работников. Роль С.Сайдашева как создателя в регионе Волго-Камья первого национального театра с новым жанром - **музыкальная драма**.

Усиление политизации музыкального искусства в 30-х годах. Тенденция к ускоренному развитию сценических жанров татарской музыки по европейскому образцу в обход естественного развития национальных форм. Создание постановлением бюро татарского обкома ВКП(б) Татарской оперной студии на базе Московской консерватории. Положительные и негативные стороны деятельности данного учебного заведения. Организация филармонии (Ансамбль песни и танца ТАССР), Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета.

Характеристика песенного быта. Функционирование радио, пропаганда татарской музыки, организация филармонии, Ансамбля песни и танца ТАССР, Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета. Формирование татарского музыкального знания. Попытки теоретического осмысления развития профессиональной музыки. Роль С.Габяши как основоположника татарского музыкального знания.

Тема 2. Султан Хасанович Габяши (1891 – 1942)

Краткая биография. Первые выступления в качестве пианиста. Первые сочинительские опыты. Театрально-музыкальное творчество. Преподавательская деятельность. Просветительская и фольклористическая деятельность. Габяши о татарской музыке и музыкантах. Уфимский период деятельности. Публикация учебных пособий на башкирском языке, сборника башкирских народных песен.

Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев (1900 – 1954)

Основные вехи жизни и творчества. Учеба в Казанском музыкальном училище по классу фортепиано О. Родзевича. Деятельность как пианиста и руководителя инструментальных ансамблей. Начало композиторской деятельности в Татарском драматическом театре в качестве заведующего музыкальной частью и дирижёра. Музыкальное оформление многих спектаклей и создание первых образцов жанра «музыкальная драма».

Характеристика музыкального стиля музыки Сайдашева. Яркая национальность, высокое художественное мастерство. Жанровые и интонационные истоки. Принципы музыкально-тематического развития. Роль мелодики в тематическом развитии музыки как основы обобщенного выражения творческой мысли.

Музыкальная драма Сайдашева «Зэнгәр шәл» (по пьесе К.Тинчурина). Драматургия произведения. Органичный синтез особенностей народной татарской песенности с европейскими классическими традициями. Использование оперных вокальных форм.

Музыкальная драма «Наемщик» (по пьесе Т.Гиззата). Музыкальные характеристики главных действующих лиц. Роль оркестровых номеров, хоров. Основные образные сферы драмы. Причины огромной популярности данного произведения.

Полное лишение творческих замыслов композитора со второй половины 30-х годов в связи с ориентацией правительства республики только на развитие оперного жанра. Вынужденное ограничение творчества музыкальным оформлением спектаклей и сочинением песен.

Тема 4. Фарид Загидуллович Яруллин (1914 – 1943)

Творческий путь композитора. Раннее приобщение к музыке, благодаря отцу – пианисту З.Яруллину. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе виолончели Р. Л. Полякова и в классе специального фортепиано у М. А. Пятницкой. Активное участие композитора в созидании музыкальной культуры республики. Учёба в Москве на рабфаке при Московской консерватории в классе композиции Б. Шехтера, затем продолжает занятия у Г. И. Литинского в открывшейся Татарской оперной студии. Первые композиторские опыты. Работа с 1937 г. по июль 1941 г. над балетом «Шурале». Уход на фронт. Гибель композитора 17 октября 1943 г.

Новаторский стиль мелодики и гармонического языка его песен. Жанровые истоки. Сюжет балета «Шурале». Принцип музыкальной драматургии. Контрастное противопоставление двух противоборствующих сил. Подлинная симфоничность музыкального развития.

Часть III. Татарская музыка в период «зрелого» социализма (1945 – 1970)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Бытование песен, пропаганда музыки, открытие телестудии, проведение конкурсов, фестивалей). Открытие Казанской гос. консерватории. Функционирование факультетов. Формирование кадров профессиональных исполнителей (певцов, музыкантов). Характеристика музыкального быта. Продолжение творчества предыдущих композиторов (кроме погибшего Ф.Яруллина). Новые имена – А.Ключарев, Р.Яхин, Э.Бакиров, И.Шамсутдинов, А.Валиуллин, Х.Валиуллин, М.Яруллин. Краткая характеристика творчества композиторов. Освоение новых жанров в татарской музыке (инструментальный концерт, симфония). Развитие научной мысли по татарской музыке.

Тема 2. Мансур Ахметович Музафаров (1902 – 1966)

Творческий и жизненный путь. Учеба на этнографическом отделении Московской консерватории (1931) по классу композиции у А. Александрова. Затем в 1934-1938 гг. в Татарской оперной студии при Московской консерватории.

Работа над операми «Галиябану» и «Зульхабира». Несовершенство первых произведений по причине сложности освоения данного жанра.

Программные симфонические поэмы, посвященные выдающимся сынам татарского народа Г. Тукаю и М. Вахитову. Создание М. Музафаровым первого в истории татарской музыки произведения в жанре скрипичного концерта. Ясность и цельность драматургии его симфонических произведений. Вокальная музыка в творчестве М. Музафарова. Разнообразие тематики его песен. Новизна интонационного строя, гармонического языка. Произведения для детей. Прочное место их в учебном репертуаре музыкальных школ.

М. Музафаров – как автор фольклорного сборника. Обработки народных песен для различных составов.

Тема 3. Джаудат Харисович Файзи (1910 – 1973)

Основные вехи творческого пути. Первые музыкальные впечатления. Учеба на юридическом факультете Казанского университета. Увлечение литературным и музыкальным творчеством. Первые песни, сочиненные Файзи. Долгая жизнь песни «Урман кызы». Первые уроки музыки у композитора В.И.Виноградова. Работа заведующим учебной частью в Татарской оперной студии при Московской консерватории (1934 – 1938). Занятия по композиции у Б. С. Шехтера и у Г. И. Литинского. Песни этого периода. Их самобытность и популярность.

Работа после возвращения в Казань музыкальным редактором радиокомитета, а затем заведующим музыкальной частью Татарского академического театра им. Г. Камала. Работа композитора в области музыкального оформления спектаклей. Музыка к комедии

«Хука Нҗсретдин» Н. Исанбета (1941). Музыкальная комедия «Башмагым» (Башмачки) – как первый образец подобного жанра в татарской музыке (1942). Музыкальная драматургия. Сатирические и лирические образы. Огромная популярность произведения, привлекающая внимание многих музыкальных театров страны.

Послевоенное творчество композитора. Создание песен, прочно вошедших в репертуар татарских певцов. Тематика, характеристика музыкального стиля. Использование жанра баллады, циклические формы.

Опера «Неотосланные письма» по повести А. Кутуя – как интересный опыт создания первой татарской лирической оперы на современную тему (1960).

Фольклористическая деятельность композитора. Сборник современных народных песен «Халык кҗһьдҗрлҗре» (Жемчужины народные). Произведения для детей – музыкальные и литературные.

Тема 4. Александр Сергеевич Ключарев (1906 – 1972)

Творческий и жизненный путь. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе фортепиано О. Родзевича. Работа заведующим музыкальной частью Татарского театрального техникума, музыкальным руководителем Марийского драматического театра (Йошкар-Ола) и Московского рабочего театра. Учеба в Московской консерватории им. П. Чайковского (1932 – 1934) в классе композиции у Р. Глиэра. Уфимский период жизни композитора (1934 – 1937). Казанский период. Работа композитора в качестве главного редактора музыкального вещания Татарского радиокомитета (1937-1938), заведующего Кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров ТАССР (1938-1951). Художественное руководство Ансамблем песни и танца ТАССР (1939-1940 и 1968-1970) и Татарской государственной филармонией (1940-1942, 1951-1953).

Широкий жанровый круг его творчества – от обработок народных песен до балетов и симфоний. Театральная музыка композитора. Симфоническая музыка жанрово-характерного плана. Балет «Тау экийте» – «Горная быль» (либретто А. Ключарева и Р. Хисамова) на основе башкирских легенд и сказок. Сочетание реалистических картин народной жизни со сказочно-фантастическими образами. А.Ключарев – как мастер песенного жанра. Тематика и характеристика музыкального стиля. А.Ключарев – как фольклорист. Композиции на основе народного творчества для Ансамбля песни и танца ТАССР. Сборники татарского музыкального фольклора. Их значение. Обработки татарских народных песен. Исполнительская деятельность композитора как пианиста и концертмейстера.

Часть IV. Татарская музыка последних лет господства социализма (1970 – 1990)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Роль бытовой песни: эстрадной и народной. Роль средств массовой пропаганды в развитии музыкального искусства. Композиторы – С.Садыкова, З.Хабибуллин, А.Луппов, Б.Мулюков, И.Якубов, Р.Еникеев, Р.Билялов, Р.Абдуллин, Л.Хайрутдинова, Ш.Шарифуллин. Характеристика их творчества. Деятельность СК ТАССР. Установление практики выездных Пленумов в города Татарстана (Набережные Челны, Мамадыш). Организация ежегодных Фестивалей музыки композиторов Поволжья и Приуралья. Состояние музыкознания и этномузыкознания.

Тема 2. Назиб Гаязович Жиганов (1911 – 1988)

Творческий и жизненный путь. Учёба в Казанском музыкальном техникуме с 1928 по 1931 г. г., затем в Москве в Областном музыкальном техникуме. Начало занятий по композиции у Г.И.Литинского. Первые сочинения. С 1935 года учёба в Московской консерватории у Г. И. Литинского (композиция) и Б. М. Лятошинского (инструментовка). Возвращение в Казань (1938). Активное включение в музыкальную жизнь республики. Открытие Татарского государственного театра оперы и балета оперой композитора «Качкын» (1939).

Жиганов – как председатель Союза композиторов Татарской АССР с 1939 по 1977. Активная работа в области музыкально-сценических жанров в 1940 по 1960 гг. Создание 8 опер и 3-х балетов. Назиб Жиганов – как композитор-симфонист. Первые симфонические поэмы, сюиты, новеллы, увертюры. Полный переход с конца 1960-х гг. от оперного творчества к симфоническому. Новизна тембровых и драматургических решений его 15 симфоний. Широкий диапазон приемов композиторской техники. Широкая популярность Второй симфонии «Сабантуй» (Государственная премия в 1970 г.). Произведения для детей: фортепианные циклы: «Альбом пьес для детей», «Десять пьес для фортепиано», «Двенадцать зарисовок», «Матюшинские эскизы», отдельные пьесы. Прочное место их в концертном и педагогическом репертуаре. Камерно-вокальное творчество композитора. Широкая популярность этих произведений.

Ярко выраженная индивидуальность, национальная самобытность, опора на традиции русской и зарубежной музыкальной классики в стиле композитора. Философская глубина замысла, изобретательность мелодического и гармонического развития, мастерство оркестрового письма, стройность музыкальной формы, разнообразие приемов использования татарского музыкального фольклора – основные качества его произведений.

Активная музыкально-общественная и государственная деятельность композитора. Назиб Жиганов как ректор и профессор Казанской консерватории. Его роль в формировании системы профессионального музыкального образования в Татарстане. Открытие Средней специальной музыкальной школы-десятилетки (ныне ССМШ-колледж) при Казанской государственной консерватории по его инициативе. Жиганов – активный инициатор создания в республике симфонического оркестра.

Тема 3. Рустем Мухамет-Хазеевич Яхин (1921 – 1993).

Творческий и жизненный путь. Учеба в Детской музыкальной школе №1. Продолжение учебы в Московском музыкальном училище (1938 – 1941). Продолжение учебы в Московской консерватории после войны в классе В. М. Эпштейна как пианист и как композитор - в классе профессора Ю. А. Шапорина. Представление в качестве дипломной работы Концерта для фортепиано с оркестром (первая часть). Возвращение в Казань (1950). Завершение фортепианного концерта, ставшего первым образцом данного жанра в татарской музыке. Композиторская и концертная деятельность Р.Яхина.

Инструментальное и вокальное творчество композитора. Преломление жанрово-стилевых традиций романтического музыкального искусства. Яхин – как один из самых выдающихся мастеров камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки, поднявшим на новый уровень жанры татарской песни и романса, национально-характерной инструментальной миниатюры.

Большой вклад композитора в развитие современной татарской вокальной культуры. Расширение стилового и образного диапазона. Концертная деятельность Яхина как пианиста.

Тема 4. Алмаз Закирович Монасыпов (1925 – 2008)

Жизненный и творческий путь. Учеба в Казанской государственной консерватории по классу виолончели А. В. Броуна (1950), композиции А. С. Лемана (1956).

А. А. Монасыпов – как композитор-симфонист. Жанровая и художественная образность его симфонических произведений. Вторая симфония «Мусса Джалиль». Тематизм, программный замысел. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая». Сплетение разных истоков. Нетрадиционный инструментальный состав.

Характерные особенности его музыки. Введение в традиционную интонационную сферу татарской музыки интонаций и ритмов мусульманского «книжного» интонирования, музыки мусульманского Востока, семантики европейских жанров (баркарола, пассакалия и сицилиана в Третьей симфонии, траурный марш в симфонии «Муса Джалиль»), интонационной и гармонической сферы джаза.

Вокальное творчество А.Монасыпова. Сочетание в нем импровизационного начала, идущего от восточного мышления и от свободы джаза с декламационностью и распевностью.

Тема 5. Фасиль Ахметович Ахметов (1935 - 1998)

Жизненный путь. Учёба в Казанском училище по классу баяна (1952 – 1957). Первые опыты в области композиции (инструментальные пьесы, песни). Годы учебы в Казанской консерватории (1957-1962) в классе А. С. Лемана (композиция). Первый успех и признание, благодаря Первому струнному квартету (1962), высоко оцененный Д. Шостаковичем.

Разнообразие творческих решений: от шуточно-комедийных в песенном творчестве и в музыке к театральным спектаклям до возвышенно-драматических образов его симфонических произведений.

Песенное творчество композитора. Широкая популярность. Разнообразие тематики. Характеристика музыкального стиля.

Поворот с 1970-х годов к жанрам симфонической музыки. Симфоническая поэма «Памяти Фариды Яруллина». Высочайший уровень профессионализма в этой области. Создание Симфонии фа-минор (1976), через 10 лет названной «Казанской симфонией». Органичный синтез особенностей татарской народной музыки с уже утвердившимися принципами и средствами мировой музыкальной культуры. Праздничные увертюры «Татарстан» и «Сабантуй», инструментальные концерты, вокально-хореографическая композиция «Праздник труда». Яркая бытовая жанровость этих произведений.

Широкое признание его музыки далеко за пределами республики. Исполнение его камерно-инструментальных и симфонических произведений лучшими коллективами страны.

Тема 6. Ренат Ахметович Еникеев

Учеба в детской музыкальной школе №6, затем в Казанском музыкальном училище в классе фортепиано и композиции. В 1956 году музыкант поступает в Казанскую государственную консерваторию, где занимается по двум специальностям: композиции – у А. С. Лемана и фортепиано – у Н. Б. Рецкер.

Р. Еникеев – большой мастер камерных жанров, представленных различными видами как ансамблевой (дуэты, трио, квартеты, пьесы для ансамбля скрипачей и др.), так и сольной музыки. Р.Еникеев – как пианист. Успешная работа в сфере фортепианной музыки (концерт, сонаты, сонатины, циклы пьес). Вклад Р. Еникеева в современный детский педагогический репертуар. Цикл пьес для фортепиано «Сайдаштан». Многогранность образного мира сочинений Р. Еникеева. Яркая национальная самобытность творчества Р. Еникеева.

Часть V. Татарская музыка в постсоветский период (с 1990 гг.)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Произошедшие изменения и отражение их в развитии татарской музыки и особенно музыкознания. Активное развитие этномузыкологии. Характеристика музыкального быта. Развитие эстрадной и бытовой песни. Отход от профессионализма в песенном творчестве: господство любительства и дилетантизма в песенном творчестве. Деятельность СК РТ во главе с Р.Ф.Калимуллиним. Организация и проведение международных фестивалей «Европа-Азия». Его значение в развитии музыкальной культуры РТ. Выход татарской музыки на широкую международную орбиту звучания. Членство СК РТ в Международной ассоциации современной музыки (АСМ). Творческий подъем в области камерно-инструментальной музыки. Причины этого. Активная деятельность в этой области Р.Калимуллина. Усиление творчества в области симфонической музыки на рубеже XX и XXI веков. Новаторские произведения в этой области в творчестве Ш.Шарифуллина, Ш.Тимербулатова, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой, М.Шамсутдиновой. Новые произведения Р.Ахияровой и Л.Любовского в области музыкально-сценических жанров. Гармоничное и умелое сочетание авангардного опыта Запада с содержательным смыслом

татарских музыкальных традиций. Положительные примеры подобного синтеза в некоторых произведениях Ш.Шарифуллина, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой и особенно в творчестве молодых композиторов Р.Салимова, Э.Галимовой, Э.Низамова, З.Рауповой.

Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)

Учеба в Казанском музыкальном училище, Казанской гос. консерватории в классе композиции А.Монасыпова и А.Луппова и а ассистентуре-стажировке Московской консерватории (класс Т.Хренникова). Активная фольклористическая деятельность композитора. Хоровые концерты Ш.Шарифуллина. Присуждение Государственной премии им.Г.Тукая за эти произведения. Новаторские произведения в области симфонической музыки («Диалоги сфер», «Джиен»). «Восточные» мотивы в балете «Юсуф и Зулейха». Преподавательская деятельность композитора.

Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов (1950 – 2013)

Годы учебы в Казанском музыкальном училище, консерватории в классе композиции А.Б.Луппова. Огромная популярность его дипломного произведения «Концерта для баяна». Активная деятельность на рубеже веков в области монументальных симфонических произведений. Основная тематика его симфоний-ораторий «Надежда», «Женский лик Победы», «Огненная память». Тяготение в этой области к синтезу симфонического и вокального искусства. Отражение в его музыке объективных образов, народно-национальной почвенности. Яркая, жизнеутверждающая восторженность музыки его фортепианных концертов Первого «Моя Казань» и Второго, а также Концерта для скрипки с оркестром.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История татарской музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В третьем семестре обучающиеся сдают зачет. Формы текущего контроля: устное собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками; письменные тесты. Зачет – в форме ответов на вопросы.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Агдеева Н.Г. История татарской музыки: Учебно-методическое пособие: для студентов исполнительских и теоретико-композиторского факультетов высших музыкальных учебных заведений / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2019.
2. Бражник Л.В. Татарская профессиональная музыка 1920-1960-х годов: проблемы музыкального языка: Монография [Текст] / Л. В. Бражник; Казан. гос. консерватория. – Казань, 2019.

Дополнительная литература

1. 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.
2. Бражник Л.В. Композитор М.А. Музафаров и татарский фольклор. Об обработках народных мелодий // Музыка. Искусство, наука, практика. – 2019. – № 1. – С. 69-75.
3. Бражник Л.В. Музыкальный язык инструментальных произведений Ф. Ахметова: к 85-летию композитора // Музыка. Искусство, наука, практика. 2020. № 3. С. 83–92.
4. Дулат-Алеев В.Р. Историческая тема в татарской опере // Музыка. Искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории. 2018. № 4 (24). С. 83-89.

5. Дулат-Алеев В.Р. Парадигма исламской культуры в татарской музыке советского периода // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7. № 5А. С. 396-404.
6. Дулат-Алеев В.Р. Творчество Рашида Калимуллина в аспекте сохранения национальной традиции и развития межкультурной коммуникации на рубеже XX-XXI веков // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 3. С. 74-77.
7. Звуковые пространства Софии Губайдулиной: Материалы научно-практической конференции (Казань, 23 октября 2015 года). Губайдулининские чтения / Казанская консерватория, Центр современной музыки С. Губайдулиной; сост.: Л. Р. Монасыпова, Р. Г. Усеинова ; науч. ред. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 128с. - (Губайдулининские чтения).
8. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыке / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.: фот.
- 9. Дополнительная литература**
10. Маклыгин А.Л. Султан Габяши: с «мечтой» о семиступенности // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 4. С. 103–108.
11. Салих Сәйдәшев: фәнни-популяр жьентык / сост.: Р. Ахмеров, Р. Миннуллина; муз. ред. Ш. Х. Монасыпов. - Казань: Жьен, 2017. - 687с.: фот. - (Шәхесләребез = Знаменитые личности). - На тат. и рус. яз.
12. Сайдашева З.Н. Творческая деятельность татарских профессиональных музыкантов на рубеже XIX-XX вв. // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 1. С. 84-89.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ

Разработчик – Агдеева Наиля Галимовна, доцент кафедры теории и истории исполнительского искусства, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является овладение студентом знаниями о народной обрядности, мифологических представлениях, верований Волго-Уральских народов.

Основными задачами дисциплины (модуля) являются освоение традиционной терминологии и структуры основных религиозных, календарных, семейно-бытовых обрядов и обрядов «перехода»; комплексное изучение духовной культуры: мировоззренческих представлений, обычаев, поверий, в тесной связи с формами хозяйственной деятельности, бытом, социальными и семейными взаимоотношениями, фольклором.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого

философском контекстах	<p>поведения представителей иноязычных культур;</p> <ul style="list-style-type: none"> – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; - нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в третьем семестре

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в 5 семестре

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	6	5	–
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Терминология.

1. Значение терминов «обычай», «обряд», традиция», «ритуал».
2. Актуальность изучения народной обрядности.
3. Обзор литературы.

Тема 2. Этнонимы «татары», «чуваш», «марийцы», «мордва», «удмурты».

Основные этнические группы названных народов. Происхождение этносов и их соседство на волго-уральской территории (краткий обзор).

1. Этноним «татары». Этнические группы. Происхождение народа.
 - а) Этноним «татары»: его происхождение и употребление.
 - б) Структура этноса. Классификация этнических групп татар по географическому признаку (поволжские, сибирские, астраханские, крымские, литовские, буджакские). Классификация по принадлежности к этнической общности (волго-уральские, астраханские, сибирские).
 - в) Основные теории этногенеза: болгаро-татарская, татаро-монгольская, тюрко-татарская теории происхождения татар. Формирование основных компонентов этноса: тюркские племена в первые века н. э., в период существования Тюркского каганата, Великой Болгарии, Хазарского каганата, Волжской Болгарии. Появление кыпчакских и йемекских племен. Становление татарского этноса в период Золотой Орды.
 - г) Этнографические группы волго-уральских татар: казанские татары, мишаре, касимовские татары; «субконфессиональная общность» – крещеные татары.
2. Этноним «чуваш». Происхождение народа. Чуваш – потомки волжских болгар. Теории хазарского, бургасского и болгарского происхождения чуваш. Периоды в истории чувашского народа – болгарский, монголо-татарский, русский. Основные этнические группы.
3. Финно-угорские народы. Происхождение финно-угорских народов: финно-угорское единство в период палеолита и мезолита
 - а) Этноним «марийцы». Выделение двух основных этнографических групп – горные и луговые марийцы, промежуточное положение – северо-западные марийцы. Основные компоненты в формировании марийского этноса.
 - б) Положение марийцев в период Золотой Орды: разделение марийских земель на административно-территориальные единицы; воинская и ясачная повинности. Период Казанского ханства. Вхождение Марийского края в состав русского государства.

в) Этноним «мордва». Этнические группы: эрзя, мокша, терюхане – этническая группа мордвы на территории современной Нижегородской области, каратаи – группа мордвы, живущая в Татарии.

г) этноним «удмурты». Положение удмуртов в периоды Золотой Орды, Казанского ханства.

РАЗДЕЛ II.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ, ВЕРОВАНИЯ, ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ ТАТАР, ЧУВАШ, МАРИ, УДМУРТОВ, МОРДВЫ

Темы 3-9. Верования древних тюрок.

1. Тенгрианство как монотеистическая религия древних тюрок. *Тәңре (Тенгри)* – дух Неба.

2. Космогонические представления древних тюрок: две утки в мифах о происхождении земли, разделение вселенной на 3 слоя – верхний (небесный, (средний (земной), нижний (подземный) миры, общение между ними посредством направленных линейных объектов (дерева, реки, печной трубы дома, горы).

Божества, почитаемые древними тюрками – *Йер-Суб (или Жир-Су; Земля-Вода), Умай, Эрлик, Ут (Огонь), Кояш (Солнце), Ай (Луна), Звезды, Гром и Молния, Ветер, Смерч, Облака, Радуга.*

Представления о душе – *тын, кут* и *сюр*.

Культы: культ дерева – мировое дерево, священная береза; культ воды – двойственное отношение; культ земли; культ предков; культы животных – Волка, Собаки, Барана, Быка, Барса, Коня, Верблюда, рыб – Щуки, птиц – Кукушки, Журавля, Лебедя, Петуха,

Камы (жрецы) и камлание (обряд-общение с божествами, включающий заклинание, жертвоприношение).

3. Хозяева местности: воды – *Су иясе, Су анасы, Су бабасы*, горы – *Тау хужасы*, дома – *Өй иясе, Абзар иясе*, леса – *Урман иясе*, дороги.

4. Духи и демоны – *Жен (Джин), Шайтан, Шүрәле (Шурале), Албасты, Пәри (пари), Убыр, Өрәк (Орэк), Аждаха, Юха*: облик, местонахождение, *зыян* (вред), наносимый злыми духами и способы изгнания, лечения.

5. Ритуальные атрибуты и действия – жертвоприношение, кропление, окуривание, сдувание, сплевывание, утварь, суеверия, моления, *(алкышлар)*, заговоры.

6. Сохранение отдельных составляющих верований древних тюрок в современности.

Тема 10. Религиозные праздники татар-мусульман.

1. Ислам в семейном быту татар-мусульман. Религиозная ситуация.

2. Религиозные праздники, не прикрепленные к конкретным датам, отмечаемые по лунному календарю: праздник поста (*ураза гаете*), праздник жертвоприношения (*Корбан гаете*). Сходный порядок проведения обоих праздников – намазы (молитвы), угощение, поздравление родных. Правила жертвоприношения.

Темы 11-12. Календарные праздники и обряды татар.

2. Праздники, приуроченные к сельскохозяйственному циклу или календарю. Весенне-летний цикл обрядов и праздников:

а) Науруз – день весеннего равноденствия (Новый год по древнему календарю), другие названия праздника *эмал* у сибирских, *амиль* у астраханских татар, различия в порядке проведения праздника;

б) Сабантуй. Предварительные обряды: коллективное угощение детей кашей (*ботка*), сбор продуктов у населения, сбор детьми и молодежью крашенных яиц, сбор подарков для победителей. Сабантуй: проведение на майдане, состязания, молодежные игры, угощения;

в) обрядовые действия, предваряющие начало сева: общинные угощения и жертвоприношения;

г) обряды вызывания дождя: намаз и угощение обрядовой кашей;
д) джиены: выбор места проведения (округ), традиция гостевания, угощение, игрища, состязания;

е) молодежные игры как неотъемлемая часть многих праздников, характерны для всех групп татар.

3. Осенне-зимние обряды и праздники:

а) помочи (*өмә*) – коллективные трудоемкие работы (распространены обработка тушек гусей, обработка холстов, изготовление войлока);

б) Нардуган (кряшены, мишаре) – период проведения в рождество, гадания;

в) Новый год – позднее формирование праздника под влиянием русских и финно-угорских народов.

Темы 13-15. Семейные обряды татар.

1. Свадебный обряд:

а) предсвадебные обряды: сватовство, сговор, помолвка, угощения в доме жениха и невесты.

б) Свадьба: никах, порядок проведения свадебного дня, свадебная атрибутика, *бирне* (подарки от невесты родителям жениха), приданное.

в) Послесвадебные обряды: встреча зятя в доме невесты, брачная ночь, переезд молодой в дом мужа. *Килен мунчасы* (невестина баня) и *килен токмачы* (невестина лапша).

г) Упрощение свадебного обряда в XX веке.

2. Обряды, связанные с рождением ребенка:

а) Роды в «чистой» половине дома, роль *кендек эби* (бабки-повитухи), отношение к пуповине как оберегу, закапывание последа; обряд *авызландыру* – проба масла и меда новорожденным; обычай *сөенче алу* (подарок за радостную весть); положение молодой мамы в доме в первые 40 дней после родов, ее питание; обряды *бәби мунчасы* (баня ребенка), *бәби мае* или *бәби ашы* (масло ребенка), угощение.

б) обряд наречения имени: сроки – на 7-й день, обычай наречения временного имени *кендек исем* (дословно: пупочное имя) до седьмого дня; выбор и значение имени, порядок действий во время обряда, особенности чтения муллой *азана* и *икамата* (призыв к намазу), угощение, ритуальная подача масла, поверья, связанные с первыми днями новорожденного;

в) обряд *сәннәт туй* (обрезание) – процедура обрезания у мальчиков, мероприятия: празднование в масштабах всего аула-села, угощения, скачки на лошадях, борьба (*көрәш*), другие соревнования.

3. Похоронно-поминальные обычаи и обряды:

а) Предпогребальные: подготовка вещей, необходимых для погребения, прощание с покойным, ночное бдение. Правила подготовки могилы, одевания покойного, порядок обмывания.

б) Погребение.

в) Поминальные обряды.

г) Поверья, связанные с похоронно-поминальным обрядом.

Тема 16. Декоративно-прикладное искусство татар: украшение жилищ, одежды, обуви.

Историческое развитие татарского орнамента: растительные мотивы в украшении жилищ, одежды, текстиля для дома; искусство татарских вышивальщиц, вышивка золотом; цветовая гамма.

Татарский национальный костюм: основные предметы.

Некоторые татарские символы, тамги.

Темы 17-18. Верования чуваш. Чувашская народная мифология.

1. Верования чуваш. Языческие культы: главное божество, обожествление сил природы, основные божества-покровители. Обычаи при оформлении жилища, одежды и

кухонной утвари символами защиты от дурного глаза, культовыми изображениями животных. Вещи в контексте ритуала. Сочетание языческих верований и христианства в жизни чуваш.

2. Жертвоприношения: скотом и хлебом. Правила приготовления ритуальных блюд, выбор животных. Выбор места. Порядок действий: приготовление блюд, моление, угощение, изгнание палками шайтана.

3. Народный костюм: основные предметы. Космогоничность составляющих костюма. Значение узоров на элементах костюмов. Роль одежды в ритуалах. Украшения.

Темы 19-20. Чувашские народные календарные праздники

1. Народные праздники – даты проведения, их связь с лунным и солнечным календарем. Система обрядов: сельские обряды, домашние обряды, обряды «перехода»: родильные, свадебные, похоронные; индивидуальные обряды.

2. *Кашарни* (23 декабря – 1 января): окончание солнечного года, начало нового года со дня зимнего солнцестояния. Совпадение с христианским Крещением. Обряд «девичье пиво». Последующий период зимних межсельских молодежных обрядов *ларни* – обычай долгих гостеваний девушек в соседних деревнях с целью знакомства.

3. *Саварни* (последняя треть февраля) – Масленица, старшая и младшая.

4. *Калам* (14 марта – 21 марта) – проводы старого года. Сопутствующие обряды поминовения предков, изгнания-очищения злых сил.

5. *Манкун* (21 марта – 1 апреля) – Большой день. Совпадение с христианской Пасхой. Обряды-приготовления к предстоящему сельскохозяйственному сезону: просьбы дождя, избавление от болезней, изгнания-очищения и т.п.

6. *Херле сыр* (Красная черта) – половодье: моления и обрядовые пляски.

7. *Акатуй* («посевная свадьба») – начало земледельческого цикла празднеств чувашей (день проведения первой борозды).

8. *Уяв* (время появления первых всходов) – жертвоприношения, обряды, пробуждающие силы природы. Культы дерева, воды, духов предков.

9. *Синсе* – ритуализированный период после завершения полевых работ и до 19 июня, когда запрещалось беспокоить землю и окружающую природу.

10. *Симек* (22 июня – 28 июня) – день летнего солнцестояния. Сопутствующие обряды: *Ута чук* (начало сенокосной поры), *Ман чук* (Великое жертвоприношение).

11. *Чуклеме* (21-22 сентября) – день осеннего равноденствия, праздник освящения нового урожая, завершение годового хозяйственного земледельческого цикла.

12. *Кене* (14 октября) – цикл обрядов, связанных с подготовкой к зиме: закрытие скота, поминание предков, благодарность богам, жертвоприношения. Совпадает с христианским праздником Покрова Богородицы.

13. *Сурхури, Нартукан* – день зимнего солнцестояния, торжество темных сил природы. Обряды *улах* – посиделки, со сбором продуктов по селу девушками и детьми для ритуальных пива и каши.

Тема 21. Неприуроченные к календарным датам обряды чувашей

1. Межсельские обряды:

а) *Пысак учук* – жертвоприношения в благодарность за урожай и приплод скота. Время проведения – в месяц уборки хлеба, периодичность – 1 раз в 9 лет.

б) *Хат чук* – ритуал, проводимый в чрезвычайных ситуациях (при общенародных катаклизмах, например, всеобщем голоде).

в) *Асла киремет чуке* – обряд угождения земному божеству Кереметю. Периодичность – 1 раз в 3 года.

2. Общесельские обряды:

а) Обряды, адресованные божествам; проведение весной и осенью.

б) Обряды типа *учук* – полевые моления и жертвоприношения. Послепосевное время проведения.

в) *Киремет чуке* – обряд поклонения и жертвоприношения духу Керемет.

- г) *Мункун* – праздник в честь духов предков.
- 3. Обряды очищения – изгнание с помощью шума злых духов, болезней.
- 4. Обряды рода, обращенные к духам плодородия.
- 5. Обряды, посвященные духам: предков, природы, дома.
- 6. Обряды, связанные с домашними животными.
- 7. Индивидуальные обряды – от болезней, от злых духов, лечебные обряды, обряды в жизненных ситуациях различного характера

Темы 22-23. Семейные обряды чуваш

1. Родильные обряды – дородовые, родильные, послеродовые. Магическое значение сопутствующих обрядов, имянаречение.

2. Свадебный обряд.

а) Основные персонажи свадьбы – жених, сват, глава свадьбы, посаженные родители, младший и старший дружки, ямщик, музыкант. Последовательность. Предсвадебные действия: знакомство молодых, умыкание, сватовство, обычай обмена подарками между родителями молодых.

б) Свадьба. Дом жениха: «свадебная» баня, одевание жениха, коленопреклонение жениха, выезд свадебного поезда, следование за невестой. Дом невесты: невестина баня для проведения магических действий, одевание невесты, выкуп невесты, песенные состязания молодых друзей жениха и невесты, коленопреклонение невесты, приданое невесты, следование в дом родителей жениха: обряды умилоствления духов, катания яйца, вручения «подпоры» – домашней скотины, поклонение духам дома свекра, обряд заплетания кос невесты и одевания женского головного убора, угощение невесты обрядовой салмой, подарки невесты, брачная ночь.

в) Послесвадебные обряды: обряд принесения невестой воды, приготовление салмы и угощение родственников, очищение от свадебных духов.

3. Похоронно-поминальные обряды.

Тема 24. Ворования мариЙцев. Календарные праздники.

1. Религиозные верования: языческие культы, тотемизм; магические обряды в знахарстве; духи, *керемет*, хранители знаний о духах и демонах, обрядовые жертвоприношения и моления.

2. Роль семейно-родовой общинности, культ предков. Сочетание в проведении праздников христианских и языческих элементов. Календарные праздники, связанные с сезонными сельскохозяйственными работами:

а) Святки (*Шортйол*) – поверья, моления, обычаи, связанные с разведением скота, посещение домов ряжеными, обрядовая еда.

б) Масленица (*йярня*) – символическое начало праздника с исполнения песни-заклинания, масленичные развлечения (катание с горки, на лошадях), обряд прощания с Масленицей: сжигание соломы.

в) Пасха (*Кугече*) – Великий пост, предпасхальная неделя: обряд изгнания «нечистых» духов, моления, угощения, закрепленные за определенными днями недели; Пасха – совместные моления, жертвоприношения, обряд угощения пивом (*ташлама йймаш*).

г) Праздник пашни *Агавайрем* – выбор даты старейшинами, обрядовая еда и обязательный напиток (пиво), моления, роль руководителя моления (*карт*), благословение молодых девушек, трапеза, развлечения.

д) Семик (*Семык*) – значение культа предков, время празднования (в среду на троичной неделе), поверья о выходе нечистой силы, молодежные развлечения, праздничные многодневные гостевания.

е) Троица – обычаи и поверья, связанные с землей, общинные моления с жертвоприношениями.

ж) праздник *Сүрем* – проведение в период около Петрова дня (12 июля), важность праздника в религиозной жизни марийцев, обряд изгнания нечистых сил и общественные моление и жертвоприношение, почитание дерева и земли.

з) Обряды, связанные с началом жатвы: праздники нового хлеба *Угинде* и новой каши *Кышал*: семейные моления, почитание предков, ритуальная трапеза.

и) зимние молодежные посиделки: Девичий пир (*Ўдыр йўки*).

Темы 25-26. Семейные обряды марийцев

1. Свадебный обряд:

а) Предсвадебный период – выбор и согласие родителей жениха, роль свахи (эпитеты, ее названия), процесс сватовства, *олно* – выкуп за невесту, уговоры и согласие невесты, обычай освещения брачного договора совместным угощением хлебом с маслом, угощение родственников, благословление молодых, подарки невесты, подготовка *олно*, свадебного поезда, приданого, подарков членам семьи жениха, в период подготовки к свадьбе – обряд угощения родственников невесты, переезд невесты.

б) Свадебный период – время и место проведения – летом, подготовка *шелык* – специальная площадка для проведения торжества. Распорядок свадебного дня в доме жениха. Молитвы-благословления жениха. Роль дружки, посаженных родителей, музыкантов. Обычай выставления мнимого жениха. Иерархия поезжан. Обычай ритуальной борьбы друзей жениха, участвующих в свадебном поезде, и молодыми сверстниками невесты: состязание в удалстве, находчивости, мастерстве исполнения свадебных песен и танцев. Застолье в доме невесты, ожидание поезда жениха. Встреча жениха. Молодежные игры и танцы, выкуп невесты. Переезд невесты в дом жениха. Встреча молодых. Ритуальные блюда. Обычай вручения подарков невесты.

в) Послесвадебный период – поклонение утром божествам, демонстрация кулинарных способностей молодой жены. Обычай разрубания порога. Посещение родителей жены.

г) Влияние традиций русского свадебного обряда.

д) Разновидности заключения брака: путем договора между семьями новобрачных с обязательным внесением выкупа за невесту; свадьба с похищением невесты; левират (выход замуж вдовы за младшего брата умершего мужа) и сорорат (женитьба на сестре умершей жены).

2. Обряды, связанные с рождением ребенка: приметы, связанные с поведением женщины в период беременности, с определением пола ребенка; роды; послед и пуповина; определение судьбы ребенка по пуповине, первому крику, времени появления на свет; обмывание ребенка; обереги и символические обряды для защиты новорожденного от сглаза; имянаречение; выбор крестных родителей; обряды, связанные с первыми шагами и с появлением первых зубов.

3. Похоронные обряды: верования марийцев о судьбе, жизни и смерти; подготовка покойного к похоронам; укладывание в гроб предметов для загробной жизни; похороны; поминки, участие заместителя умершего на поминках; почитание умерших предков.

Темы 27-28. Верования мордвы: мировоззренческие представления, божества и духи. Дохристианские календарные праздники мордвы

1. Языческие культы, поверья: образ коня в мордовской мифологии, его связь с куклами солнца и умерших предков. Элементы тотемизма, древние представления о родстве людей и животных. Культ медведя, птиц, хлеба, предков. Бытовые обряды: приношение в жертву курицы во время новоселья. Божества – Кереметь, Ведява, Норовава, Вармава, Вирява. Исполнение ритуальных наигрышей, посвященных деревьям и животным, на обрядовых празднествах. Оберегательная функция звенящих и шумящих украшений в костюмном комплексе мордовки, обычаи и поверья, связанные с звенящими украшениями, важная роль колокольчиков в свадебном обряде. Заговоры: способность голоса *нюди* (духовой инструмент) останавливать кровотечение. Магические действия при

изготовлении инструментов. Отношение к музыкантам – посредникам между людьми и богами, также к озати, свахе и вопленице, способным к прорицательству.

2. Дохристианские календарно-аграрные праздники (обряды) – *озксы*, иерархия обязательных участников: руководитель моляна – *озати*, волынщики-посредники с миром духов; красивая девушка и крепкий парень, олицетворявшие женское и мужское начало. Обычай поднимать волынщиков на доске над головами. Ответственные моменты ритуала: обращение к жертвенному огню, разговор с жертвенными животными, распределение ритуальной еды. Место проведения: священная роща – кереметь, под деревом. Необходимые ритуальные музыкальные инструменты – волынка или нюди как часть волынки.

Тема 29. Календарные обряды мордвы.

1. Озксы весенне-летнего периода: *Ине чи (Великий день)*, совпавший при христианизации мордвы с пасхой; *Авань озкс* (женский молян) участвовали только женщины, имеющие детей; весенний обряд девушек в период ледохода; обряд *кереть озкс* – моление плуга; *Вель озкс, Велень озкс* (сельский молян), совпавший с Петровым днем; *Кереметь* – в день Флора и Лавра (18 августа), лошадиный мужской молян *лишмень озкс, алашань озкс*, календарный обряд «опахивания села» *Велень сокамо*.

Масленица – ритуальные угощения блинами и пирогами родственников, ритуальное кормление сороки, обязательные катание на санях и валяние в снегу, *Тундонь ильтямо* – проводы весны: праздничный карнавал, закличания весны; обряд хлестания вербой (по срокам совпадает с вербным воскресением).

2. Осенне-зимние: осенние карнавалы – «маски страха» для отпугивания злых сил; *Роштува* (рождество): колядование – поздравительные песни и пляски во время обхода дворов – последовательно пастухов, детей, молодежи; праздник рождественского дома (начало совпадало с христианским сочельником), моляны, ритуальная еда, ритуальные пляски, «пляска медведя», кульминация – ночные пляски.

Темы 30-31. Семейные обряды мордвы.

1. Свадебный обряд: сватовство, соревнования, приготовление свадебных нарядов, традиционная баня невесты, заплетание косы, обряжение невесты, катание по селу, угощение гостей, отъезд поезда в дом жениха, обряд шествия невесты к роднику и моления Ведяве; обряд *кудань ливтима* – выселение сватов, изгнание злых духов из дома после свадьбы. Обряды, связанные с почитанием хлеба, сопровождение наигрышами-оберегами всех обрядовых передвижений невесты, приглашение специальных исполнительниц песен.

2. Похоронный обряд: поведение близких после кончины, обмывание, укладывание в гроб, проводы на кладбище, опускание в могилу. Обычай звать умершего на поминки, древнейший обычай – использование музыкального инструмента в похоронном обряде, плачи. Похороны незамужней девушки – инсценировка ее несбывшейся свадьбы с «подсадной» невестой.

3. Рождение ребенка – традиционное место родов (баня), роль повитухи, обереги от сглаза и порчи: обычай создавать ритуальный шум, когда новорожденного ребенка вносили в дом из бани.

Темы 32-33. Верования удмуртов. Календарные обряды.

1. Весенне-летние обряды:

а) Масленица – время празднования, сжигание снопа, угощения, катание на санях; детский обряд «кукольная свадьба»; обряд проводов весенней воды;

б) Пасха;

в) обряд Акашка: недельный период празднования обряда, очищение домов от злых духов, поминание умерших предков, ритуальные блюда; мужская обрядовая игра «катание яиц»; обычай празднования кругом родственников; обходные обряды, связанные с поклонением деревьям и воде, освящением каши и хлеба, ритуальные пение и пляски;

обряд *кушой* (совпадает с православной средой страстной седмицы) – гостевание умерших у своих родственников, обряд *сурен шуккон* – изгнания мертвецов обратно;

г) *Семык (Троица, Петров день)* – ритуальное катание на качелях, обряд ломания качелей, ритуальное пение, поминки умерших родственников, поклонение березе, обряд купания молодушек *сялтым*. Идея плодородия, возрождения в раскачивании, катании на санях с горы.

д) Осенний пир (последний календарный праздник) – осенние поминки, угощения ритуальной пищей, обрядовые песни и танцы.

2. Зимний обряд ряжения.

Темы 34-35. Семейные обряды удмуртов

1. Свадебный обряд:

а) проведение в определенные сроки (на Масленицу и в Петров день. Постоянные ведущие на свадьбе – распорядитель, старший и младший дружки. Постоянное музыкальное сопровождение: песни-состязания, обрядовые песни и танцы.

б) Последовательность: первый этап (дом жениха) – сватовство (после Пасхи), сговор (перед Петровым днем), прощание невесты с родным домом, обряд очищения огнем поезжан, обряд поклонения участников свадебного поезда хлебу; обряды благодарения родителей и родственников невесты, первый свадебный пир после Петрова дня; обряды, сопровождающие действия невесты: выход невесты к поезду, встреча ее поезжанами с хлебом и маслом, снятие свадебного головного убора, обряд возвращения молодой жены в родительский дом в осенний праздник Казанской иконы Божьей матери.

в) второй этап, на Масленицу (дом невесты) – второй свадебный пир, окончательный приход невесты, кулинарные испытания невесты; выпрашивание невесты. Обряд «праздник стариков».

г) Обряд свадьбы духов: свадьба кереметя, свадьба поля, свадьба дома и т. д.

д) Общие ритуалы – гостевые, пляски и пение, ряжение в Рождество и на свадьбах.

2. Поминальный обряд:

а) общие поминки, посвященные всем умершим предкам, смысл – благодарность и просьба о покровительстве, обряд угощения мертвых – бросания на землю ритуальной еды и напитков;

б) похоронно-поминальный цикл обрядов, посвященный одному родственнику: похороны: захоронение жертвенного комплекса из набора украшений, бус, орудий труда, пояс, угли и зола – при закапывании, поминки – 40 гостей, ритуальные блюда, жертвоприношение, пение, пение-обращение к духу умершего, выход в поле, на кладбище.

3. Обряд проводов солдата: объезд на лошадях родных, обряд прощания новобранца с домом, угощения.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» установлен в соответствии с учебным планом. В 3 семестре обучающиеся сдают зачет. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками, доклады; письменная – тесты. Промежуточный контроль: зачет в конце 3 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Агдеева Н.Г. Обычаи и обряды народов Волго-Уралья: Учебное пособие. – Казань, 2019.
2. Яковлев В.И. Этнография народов Волго-Уралья: учеб.-метод. пособие: для студентов высших муз. учеб. заведений (направление подготовки 53.03.06 «Музыкознание

и музыкально-прикладное искусство». Профиль подготовки «Этномузыкология») / Сост. В.И. Яковлев; Казанская консерватория. – Казань, 2015.

Дополнительная литература

- 1) Владыкин В., Христоролюбова Л. Этнография удмуртов. Ижевск, 1991.
- 2) Давлетшин Г. Волжская Булгария: духовная культура. Казань, 1990.
- 3) Денисов П. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959.
- 4) Еремина В. Ритуал и фольклор. Л., 1991
- 5) Марийцы. Историко-этнографические очерки. Коллективная монография. Йошкар-Ола, 2005.
- 6) Мокшин Н. Мифология мордвы: Этнографический справочник. Саранск, 2004.
- 7) Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985.
- 8) Осипов А. Чувашская свадьба: Обряд и музыка свадьбы вирьял. Чебоксары, 2007.
- 9) Уразманова Р. Современные обряды татарского народа: Историко-этнографические исследования. Казань, 1984.
- 10) Федянович Т. Семейные обычаи и обряды финно-угорских народов Поволжья. М., 1980.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик – Смирнова Анна Николаевна,
профессор кафедры деревянных духовых инструментов

I. Цели и задачи практики

Целью учебной исполнительской практики является приобретение студентами репертуарной базы и опыта исполнительской деятельности на избранном им инструменте; приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя.

В задачи исполнительской практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне сольной и ансамблевой концертно-исполнительской работы; ознакомление со спецификой исполнительства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара.

2. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения,	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным

записанные традиционными видами нотации	произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-5 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительского искусства;
	Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-6 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	Знать: – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – репертуар сольный и творческих коллективов разных типов и видов в ориентации на исполнительские возможности различных возрастных категорий участников творческого мероприятия; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;
	Уметь: – подбирать репертуар сольный и для определенного типа и вида творческого коллектива;
	Владеть: – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и исполнительских возможностей участников творческого мероприятия; – представлениями об особенностях исполнения музыкальных сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

3. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся и подготовку концертных выступлений, обучающихся под руководством педагога.

Очное обучение

Дисциплина изучается со 2 по 7 семестр.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	246	7	–
Самостоятельная работа		42		
Общая трудоемкость		288		

Заочное обучение

Дисциплина изучается с 5 по 9 семестр

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	6	8,9	–

Самостоятельная работа		282		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание практики.

Прохождение исполнительской практики предполагает включенность обучающегося в творческую работу, развитие его исполнительских данных. Преподаватель, осуществляющий руководство исполнительской практикой, оказывает помощь студенту в подборе репертуара, курирует репетиционный процесс и концертное выступление, подготовленное студентом.

Самостоятельная работа студентов включает совершенствование профессиональных исполнительских навыков, освоение учебного и концертного репертуара, а также отбор репертуара и составление программы с опорой на рекомендации преподавателя, проведение репетиционной работы, проведение творческого мероприятия.

Немаловажным фактором, обеспечивающим успешное прохождение дисциплины, оказывается стремление студента проявить свои способности в различных формах исполнительства, умение привлечь внимание и заинтересовать аудиторию в процессе концертного выступления.

Для общего руководства практикой студентов приказом ректора назначается куратор по исполнительской практике. Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство исполнительской практикой студентов:

- разрабатывают программы учебных и концертных выступлений студентов;
- осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения практики и ее содержания;
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по исполнительской практике установлен в соответствии с учебным планом.

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам:

- а) выполнение учебного плана по исполнительской практике;
- б) объем и уровень концертного репертуара студента;
- в) количество концертных выступлений.

Промежуточный контроль осуществляется в форме исполнения концертной программы студента по дисциплинам «Специальный инструмент», «Камерный ансамбль», «Ансамбль духовых инструментов».

Итоговой контроль осуществляется в 7 семестре в форме исполнения концертной программы, оформления отчета студента по исполнительской 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 студентов.

6. Учебно-методическое обеспечение практики.

Список литературы

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
 6. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 4 апреля 2018 года). Вып. 11 / Казанская консерватория; ред., сост. Ю. С. Карпов ; ред., сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2019. - 332с.
 7. Андреев Е. О работе над продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в процессе индивидуальных занятий с музыкантами // В помощь военному дирижёру. М.: ВДФ при МГК, 1984. – Вып. 23. – С. 21 – 40.
 8. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972.
 9. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре в эпоху классицизма. – М., 2000.
 10. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. – М., 1972.
 11. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности в высшей нервной деятельности. – Л., 1974.
 12. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб. трудов. – М., 1985. С.50-75.
 13. Волков Н. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика // Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего профессионального музыкального образования / Материала науч. практ. конференции. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997.– с. 45–47.
 14. Волков Н. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковом духовом инструменте. – М.: Научно-метод. центр по худож. образованию, 2005 – 49 с.
 15. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. науч. трудов. – Л., 1987.
 16. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
 17. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
 18. Горбачёв В. Двойное стаккато на язычковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 112 – 188.
 19. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. – М., 1986. С.65-81.
 20. Гриценко Ю. Роль объективных и субъективных факторов в исполнительстве на валторне // Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. – М., 1990.с.42-56.
 21. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музгиз, 1962. – 116 с.
 17. Диков Б. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 211–231.
 17. Диков Б. Настройка духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4. – С. 71–85.
 22. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете.-М.:Музыка, 1983. – 192 с.
 23. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
 19. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.
 20. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
 21. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. - 64 с.
 23. Иванов А. О нетрадиционных приёмах звукоизвлечения в кларнетном исполнительстве // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1990. – Вып. 28. – С. 96–114.
 24. Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. – Вып. 29. – С. 38–47.
 25. Иванов В. Школа академической игры на саксофоне.- Ч. 1. – М.: Брасс-коллегиум, 2003. – 150 с.
 26. Иванов В. Словарь музыканта-духовика.–М.: Музыка, 2007.–128 с.
 27. История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах. Тезисы докладов международной научной конференции. – Ростов-на-Дону, 1997.
 28. Кириллов С. М. Готлиб. Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром // Вестник МГУКИ, 2009. - № 5. – С.230 – 233.
 29. Кириллов С. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2009, - Т. 11, № 4 (5). – С. 1357 – 1365.
 29. Кириллов С. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений. – Автореф. канд. искусствоведения. - Ростов-на Дону, 2010. – 22 с.
 30. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. – Ростов-на Дону: Рост. гос. консерватория, 2010. – 345 с.

31. Майоров А. Современные выразительные средства в практике игры на саксофоне // Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспектива. – Самара: Сам. гос. академия искусств, 2004. – Вып. 3. – С. 163 – 169.
32. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
33. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
34. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 1975. -78 с.
35. Мясоедов В. Современные приёмы игры на саксофоне // В помощь военному дирижёру. – М.: ВДФ при МГК, 1994. –Вып. 29. – С. 48 – 69.
36. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
37. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.
38. Олексий В. Непрерывное дыхание при игре на деревянных духовых инструментах // Методические рекомендации для музыкальных училищ. — Киев : РМК, 1983. - 16 с.
39. Орвид Г. Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства игры на трубе // Мастерство музыканта-исполнителя. – Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1976. – С. 186 – 210.
41. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
40. Прорвич Б. Основы техники игры на саксофоне. -М.:Музыка, 1977.96с.
41. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ, 2005. – 270 с.
42. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991. С.42-6
43. Пушечников И. Искусство игры на гобое. – СПб.: Композитор, 2005 – 312 с.
44. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 2001. - 144 с.
45. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты отечественного исполнительства на флейте. Казань, 2000.
46. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1997.
47. Терёхин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. – М.: Музыка, 1988. – 208 с.
48. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1984.–216 с.
49. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. – М., 1989. – М., 1975.
50. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1986. – 191 с.
51. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. - М.: Музыка, 1975. – 159 с.
52. Федотов А. Дыхание и некоторые вопросы музыкальной фразировки // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1975, - С. 64 – 77.
53. Федотов А. О выразительных средствах кларнетиста в работе над музыкальным образом // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4.– С. 86–109.
54. Федотов А., Плахоцкий В. О возможности чистого интонирования при игре на духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1964. – Вып. 1. – С. 56 – 78.
55. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1990. – 34 с.
56. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые инструменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. – Вып. 2. – С. 127–152.
57. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И Глинки, 2004. – 112 с.
58. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. – 78 с.
59. Фриче В. Социология искусства. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.
60. Хамов Г. Вопросы начального обучения игре на саксофоне // Вопросы истории, теории и методики обучения игре на духовых инструментах. – Владивосток: Дальневосточный гос. ин-т искусств, 1999. – Вып. 2. – с.27 – 36.
61. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб.: Композитор, 2008. – 368 с.
62. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и пратики исполнительства на духовых инструментах. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1985.– Вып. 80. –С. 22– 37.
63. Шапошникова М. Постановка амбушюра саксофониста // Современное исполнительство на духовых инструментах. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. – С. 92 – 108.
64. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. – М., 1971.
65. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. – Л., 1973. – Вып.12. – С.

66. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Л.: Музыка, 1986. – 128 с.
67. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. – 36 с.
68. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор, 2006. – 496 с.
69. Ягудин Ю. О развитии выразительности звука // Методика обучения игре на духовых инструм. М: Музыка, 1971.– Вып.3.– С.193– 203.

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

7. Материально-техническое обеспечение практики

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.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик – Смирнова Анна Николаевна,
профессор кафедры деревянных духовых инструментов

1. Цели и задачи практики

Основной *целью* педагогической практики, осуществляемой в музыкальном вузе, является практическая подготовка выпускников к выполнению профессиональной педагогической деятельности в сфере среднего специального и начального профессионального музыкального образования на высоком уровне. Научить студента применять полученные теоретические знания в реальном учебном процессе, самостоятельной деятельности в области музыкальной педагогики.

Задачи в области педагогической деятельности: подготовка высококвалифицированных педагогов. На оркестровых факультетах эта задача стоит особенно остро, так как почти все выпускники-духовики будут заниматься педагогической деятельностью и должны быть подготовлены к работе с учащимися профессиональных учебных заведений; преподавание дисциплин в области музыкально-инструментального искусства, игры на музыкальном инструменте обучающимся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, воспитание музыканта-исполнителя с высокоразвитым художественным и интеллектуальным потенциалом; подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в области исполнительства и музыкальной педагогики, выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса.

В процессе прохождения педагогической практики студент приобретает навыки самостоятельной работы с учеником: овладевает методами индивидуального подхода к ученику, учитывая его возрастные и личностные особенности и музыкальные данные.

Педагогическую подготовку студент получает при изучении психологии, педагогики, методики, истории исполнительного искусства и в специальном классе. Все приобретенные студентом знания конкретизируются в процессе педагогической практики, являющейся одной из важных составных частей учебного процесса.

Важнейшим требованием к дисциплине является обеспечение взаимосвязи методики (теоретический курс) и педагогической практики, в которой должны находить применение знания, полученные в курсе лекций по методике.

2. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;

		<p>– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;</p> <p>– понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;</p> <p>– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;</p> <p>– системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.</p>
ОПК-3.	Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	<p><i>Знать:</i></p> <p>– различные системы и методы музыкальной педагогики;</p> <p>– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке;</p> <p>– принципы разработки методических материалов;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;</p> <p>– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;</p> <p>– находить эффективные пути для решения педагогических задач;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика</p>
ПК-1	Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<p><i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;</p> <p><i>Уметь:</i> – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы;</p> <p><i>Владеть:</i> – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.</p>
ПК-2	Способен планировать и организовывать образовательный процесс в организациях дополнительного образования	<p><i>Знать:</i> – основные цели и задачи педагогической деятельности в области музыкального образования; – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования детей и взрослых; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом</p>

детей и взрослых	процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования детей и взрослых; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе.
	Уметь: – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; - разрабатывать методическую документацию для индивидуальных и групповых занятий с учащимися разного возраста; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	Владеть: – коммуникативными навыками работы с обучающимися разного возраста; – профессиональной терминологией; - навыками формирования у обучающихся художественных потребностей и художественного вкуса; - методикой преподавания предметов в области музыкальной педагогики в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – приемами мануальной техники; – навыками планирования учебного процесса и контрольных мероприятий, направленных на оценку его результатов; - навыками разработки новых педагогических технологий и методик обучения.

3. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается с 5 по 7 семестр.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	100	6	5
Самостоятельная работа		44		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Дисциплина изучается с 7 по 9 семестр.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	11		8
Самостоятельная работа		133		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание практики.

Как правило, занятия по педагогической практике проводятся внеаудиторно на базе музыкальных ССУЗ, ДМШ и музыкальных вузов. К аудиторной форме проведения

педагогической практики могут относиться часы, выделяемые в рамках ассистентской практики. К внеаудиторным относятся часы самостоятельной работы студентов-практикантов, связанные с подготовкой к проведению уроков с учеником. Госстандартом определено, что педагогическая практика осуществляется под руководством опытного педагога-консультанта в активных и пассивных формах. В соответствии с учебным планом практиканты занимаются с учащимися один раз в неделю самостоятельно и один раз в неделю с педагогом-консультантом. Аудиторная и самостоятельная работа по всем видам педагогической практики подтверждается в объеме часов, указанных в учебном плане.

За время прохождения практики студенты должны овладеть практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми им для выполнения педагогической деятельности на профессиональном уровне, развить ряд педагогических качеств и способностей.

На занятиях педагогической практики студент-практикант должен научиться:

- индивидуально подбирать для ученика разнообразный репертуар;
- методически целесообразно строить урок;
- использовать на практике наиболее ценные методы и приемы работы с учеником;
- анализировать все составляющие развития ученика качество занятий, продуктивность самостоятельных занятий, технический уровень, психологические исполнительские особенности и т.д.
- анализировать музыкальные произведения различных стилей и жанров, помогать ученику в преодолении исполнительских трудностей;
- грамотно оформлять учебную документацию.

К числу наиболее значимых качеств педагога, требующих повышенного внимания со стороны руководителя следует выделить: слуховую активность, позволяющую быстро и точно откликаться на качество звучания (чистота интонации, переходов от звука к звуку, динамики и т.д.); тонкость восприятия выполняемых действий ученика.

Важнейшим требованием к дисциплине является обеспечение взаимосвязи методики (теоретический курс) и педагогической практики, в которой должны находить применение знания, полученные в курсе лекций по методике.

Формы работы в классе по педагогической практике

Самостоятельная работа студента с учеником предполагает обязательные индивидуальные консультации, которые осуществляются в следующих формах:

1. Предварительная консультация.

Цель ее – проверка готовности студента к работе с учеником. Во время предварительной консультации педагог-консультант выявляет уровень знаний студента в области педагогики, методики, планирует вместе с ним работу, корректирует подбор репертуара для ученика.

2. Урок, проводимый в присутствии консультанта.

Занятия студента с учеником в присутствии консультанта позволяют определить эффективность самостоятельной работы студента. Педагог-консультант помогает студенту в устранении объективных и субъективных трудностей в освоении материала, преодолении технических трудностей. Совместно со студентом-практикантом проводится критический анализ урока.

3. Урок консультанта с учеником в присутствии практиканта.

Цель - проверка уровня готовности ученика за определенный период времени и направление работы практиканта. Педагог дает методические рекомендации практиканту в поиске наилучших способов успешного развития технических и исполнительских способностей ученика. Эта форма консультации активизирует мышление студента, создает благоприятную обстановку для обмена опытом, оптимально сочетает практическую работу с теоретическими обобщениями и выводами.

4. Практика наблюдения.

Проводится путем посещения студентом уроков ведущих педагогов музыкального училища, специальной музыкальной школы, ДМШ. В процессе её прохождения студент ведет дневник наблюдений, в котором фиксирует ход урока и наиболее важные его моменты, анализирует приемы и методы работы педагога и т.д.

5. Ассистентская практика.

Осуществляется в классе педагогом по специальности. В процессе прохождения ассистентской практики студент выполняет поручения педагога по различным видам учебной работы.

6. Изучение педагогического репертуара также является важной формой работы в классе педагогической подготовки.

Формы консультаций должны варьироваться в зависимости от индивидуальности студента и степени его подготовленности к педагогической работе.

7. Музыкальные материалы, используемые в процессе реализации курса: CD с записями исполнителей, выступавших на конкурсах, концертах, отдельных музыкальных произведений из фондов фонотеки КГК.

8. Мультимедиа-пособия (записи открытых уроков и мастер-классов ведущих преподавателей ССУЗ, вузов и ДМШ) из фонда фонотеки КГК.

9. Наглядные пособия по вопросам постановки аппарата, изучения нотной грамоты, таблицы штрихов и приемов, таблицы иностранных терминов.

Требования к педагогическому репертуару

Изучение педагогического репертуара является важной формой работы в классе педагогической практики. В целях формирования у учащихся наиболее полной системы знаний практикант должен использовать схемы разбора произведений, которые учитывают те или иные особенности изучаемого репертуара (по жанрам).

Педагогический репертуар должен:

а) включать разнообразную по жанрам и стилям программу, соответствующую техническим возможностям ученика, содержание которой доступно для понимания и освоения;

б) программ должна строиться с учетом важнейших педагогических принципов обучения (доступности, последовательности, и т.д.).

Педагогический репертуар должен содержать: произведения крупной и малой форм. Должны использоваться произведения зарубежной, русской классики, оригинальные произведения для данного инструмента, переложения, произведения композиторов Татарстана.

Инструктивный материал учащихся должен включать гаммы, арпеджио, этюды и упражнения, применяющиеся в педагогической практике.

Рекомендуемый план работы:

V семестр

2 разнохарактерных произведения малой формы, 4 гаммы, 5 этюдов и упражнений

VI семестр

2 разнохарактерных произведения малой формы или часть произведения крупной формы, 4 гаммы, 5 этюдов и упражнений, читка с листа

VII семестр

Части сочинения крупной формы композиторов-классиков, 2 пьесы, 4 гаммы, 5 этюдов, читка с листа, исполнение в ансамбле

Использование различных форм работы в классе педагогической практики и подготовка, проводимая в классе по специальности и курсах педагогических дисциплин, позволяют воспитывать профессионально подготовленного педагога-духовика, отвечающего требованиям современного музыкального образования.

Требования к оформлению учебной документации

Документация должна вестись аккуратно, систематично и полно отражать ход учебно-воспитательного процесса

В период прохождения пассивной практики практиканты должны иметь рабочие тетради, в которых фиксируются наиболее важные моменты уроков, примечания. Студенты-практиканты составляют индивидуальный учебный план ученика с развернутой характеристикой и определением задач обучения в начале и конце каждого семестра. Рабочие тетради и индивидуальные планы должны быть содержательно насыщенными, дающими представление об особенностях наблюдаемых образовательных процессов и самих учащихся. В индивидуальных планах отражается перспектива развития учащегося. Использование различных форм работы в классе педагогической практики и подготовка, проводимая в классе по специальности и курсах педагогических дисциплин, позволяют воспитывать профессионально подготовленного педагога, отвечающего требованиям современного музыкального образования.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Мониторинг качества усвоения дисциплины осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам:

- а) посещаемость занятий по педпрактике;
- б) качество выполнения педагогической работы;
- в) подготовка и сдача документации учебного назначения.

Промежуточный контроль осуществляется во время сдачи зачета по педагогической практике в конце 6 семестра. Зачет предполагает выступление ученика с программой, последующий анализ его исполнения студентом-практикантом, характеристику ученика и анализ стоящих перед ним проблем учебного, воспитательного и развивающего характера, показ фрагмента работы практиканта, исполнение педагогического репертуара, предоставление отчетности. В программу зачета включается репертуар, соответствующий уровню подготовки ученика и его потенциалу.

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

- а) дневник практиканта;
- б) журналы посещений;
- в) индивидуальные планы учащихся.

Итоговый контроль осуществляется в 7 семестре, студенты сдают экзамен по педагогической подготовке, учитывающий результаты педагогической практики.

Требования к зачету по педагогической практике:

1. Выполнение учебного плана.
2. Представление индивидуального плана ученика.
3. Развернутая характеристика ученика.
4. Подготовка с учеником программы и работа над ней в присутствии комиссии.

Критерии оценки работы практиканта

При оценке работы практиканта учитываются:

1. Качество самостоятельной работы практиканта с учащимся:
 - а) регулярность и добросовестность в работе с учениками;
 - б) инициативность, активность в работе;
 - в) умение найти контакт с учеником.
2. Качество планирования уроков.
3. Организация воспитательной работы в классе по специальности.
4. Особенности работы на занятиях с педагогом-консультантом.
5. Знание педагогического репертуара.
6. Умение делать педагогический анализ проведенной работы.
7. Успеваемость ученика (выступление учащихся на зачетах и экзаменах).

8. Уровень развития качеств практиканта, проявляющийся при обсуждении выступлений учащихся на академических концертах.
9. Ведение индивидуальных учебных планов. Аккуратность и точность в ведении документации: журналы посещений, индивидуальные планы; ведение дневника практиканта; запись взаимопосещений; умение дать характеристику ученику.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Список литературы

Основная литература:

1. Ананьев Б. Человек как предмет познания. – Л., 1968.
2. Баранцев А. Мастера игры на кларнете Петербургской-Ленинградской консерватории. – Петрозаводск, 1989.
3. Баранцев А. Мастера игры на флейте Петербургской-Ленинградской консерватории. – Петрозаводск, 1990.
4. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974.
5. Березин В. Юрий Алексеевич Усов – педагог и ученый // Профессора исполнит. классов Московской консерватории №39. – М., 2002.
6. Березин В. Начальный период обучения игре на духовых инструментах в связи с возрастными особенностями учащихся // Музыкальное исполнительство и педагогика. Сб. статей / Сост. Т. А. Гайдамович. – М., 1991.
7. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом квинтете // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991.
8. Буяновский М. В классах духовых инструментов // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. – Л., 1962.
9. Вопросы музыкальной педагогики. Сб. статей / Сост. Ю. А. Усов. Вып.10. – М., 1991.
10. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. – М., 1956.
11. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах.–М., 1962.
12. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете. – М., 1983.
13. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.
14. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории / Ред.-сост. Т. А. Гайдамович. – М., 1979.
15. Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып.1.–М., 1964.
16. Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып.2 –М., 1966.
17. Методика обучения игре на духовых инструментах / Ред.-сост. Ю. А. Усов. Вып.3 – М., 1971.
18. Методика обучения игре на духовых инструментах / Ред.-сост. Ю. А. Усов. Вып.3 – М., 1976.
19. Орвид Г. М.И. Табаков // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
20. Организация и руководство педагогической практикой. Содержание педагогической практики. Московская государственная консерватория. Методические рекомендации по проведению педагогической практики. Образование. www.mosconsrv.ru
21. Портреты советских исполнителей на духовых инструментах / Ред.-сост. Ю.А. Усов. – М., 1989.
22. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
23. Платонов Н. Из воспоминаний о Сергее Васильевиче Розанове // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
24. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое / Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып.80. – М., 1985.
25. Реан А., Бордовская Н., Розум С. Психология и педагогика: Учебник для вузов. – СПб., 2000.

26. Розанов С. Основы методики преподавания и игры на духовых инструментах. – М., 1935.
27. Сарджент У. Джаз.- М., 1987.
28. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты становления отечественной школы игры на флейте. – Казань, 2000.
29. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1987.
30. Теория и практика игры на духовых инструментах. – Киев, 1989.
31. Терехин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе.–М., 1988.
32. Терехин Р. Иван Иосифович Костлан // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
33. Тризно Б. Мои учителя и современники // Ленинградская консерватория в воспоминаниях. – Л., 1962.
34. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. – М., 1984.
35. Усов Ю. Школы для трубы в формировании исполнительской культуры // Музыкальные инструменты и голос в истории исполнительского искусства / Научные труды Моск. консерватории. – М., 1991.
36. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. – М., 1989.
37. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. – М., 1986.
38. Усов Ю. Состояние методики обучения на духовых инструментах и пути дальнейшего ее совершенствования // Проблемы музыкальной педагогики / Отв. ред. М.А. Смирнов. – М., 1981.
39. Федоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика: Учебное пособие. – Новосибирск, 1990.
40. Федотов А. Методика обучения игре на дух. инструм. – М., 1975.
41. Ягудин Ю. Воспоминания о В. Н. Цыбине // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.
42. Янкелевич А. Воспоминания о Ф. Ф. Эккерте // Воспоминания о Московской консерватории. – М., 1966.

Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей. Учебное пособие для вузов. Издательство: Владос, 2004.
2. Грехнев В.С. Культура педагогичес-го общения. М.: Прос.,1990.-144 с.
3. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн.для учителя и родителей. М.: Просвещение, 1987. -207с.
4. Кирсанов А.А. Педагогическое проектирование как особая область педагогической деятельности.// Проблемы непрерывного профессионального образования: региональный аспект. Материалы научно-практической конференции. Казань - Чебоксары. - С.155-162.
5. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. М.: Педагогика, 1975. -368 с.
6. Махмутов М.И. Современный урок.-2-е изд.- М.:Педагог., 1985.-184 с.
7. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М.: Музыка,1976.-254 с.
8. Методическое обеспечение дисциплины

Для освоения дисциплины библиотека консерватории располагает специальной методической литературой, фондами аудио- и видеоматериалов. Количество имеющихся изданий обеспечивает осуществление оптимального учебного процесса.

На кафедре имеются типовые и авторские учебные программы, разработанные выдающимися отечественными педагогами по данной дисциплине. В дополнение к фондам библиотеки консерватории на кафедре имеется контрольный экземпляр методических пособий, изданных российскими издательствами в последние 5 лет.

Кроме того, в силу того, что дисциплина изучает в том числе и историю методической мысли, эволюцию педагогических школ с момента их возникновения, в учебном процессе используются и издания, представляющие собой библиографическую редкость, т.к. в последние годы не издавались. Знание литературы такого рода необходимо для полноценного изучения предмета и воспитания исторического подхода в изучении поставленных проблем.

Создана электронная библиотека курса (ЭБК), располагающая электронными версиями текстов учебных пособий и статей, указанных в списке рекомендованной литературы, а также тезисы лекций. ЭБК содержит также рекомендательный указатель книг, статей и изданий по темам курса, информацию о литературных первоисточниках и фрагменты текстов, рекомендованных к изучению.

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

7. Материально-техническое обеспечение практики

Для проведения аудиторных занятий используются специальные классы, оснащённые видео и аудио аппаратурой. Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов.

Перечень технических средств обучения:

- компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов,
- электронная библиотека курса,
- доступ к Интернет-ресурсам

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Разработчик – Смирнова Анна Николаевна,
профессор кафедры деревянных духовых инструментов

1. Цель и задача ГИА

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Задачи государственной итоговой аттестации: сформировать умение профессионально-практические задачи; показать результаты самостоятельной работы по основным видам профессиональной деятельности; обобщить общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные знания в рамках реализуемого исследовательского проекта; закрепить навыки научно-исследовательской работы в сфере профессиональной деятельности.

2. Требования предъявляемые при проведении государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень владения следующими универсальными, общепрофессиональными, обязательными и рекомендуемыми профессиональными компетенциями:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	<i>Уметь:</i> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;

	<ul style="list-style-type: none"> – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
<p>УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения). <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
<p>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;

	<ul style="list-style-type: none"> – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
<p>УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками. <hr/> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка; <hr/> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера;

	<ul style="list-style-type: none"> – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках; <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;

	<p>– национально-культурные особенности искусства различных стран;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
--	---

<p>УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;</p>
	<p><i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;</p>
	<p><i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.</p>
<p>УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i> - методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности; - социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности; - роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; - правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;</p>
	<p><i>Уметь:</i> - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа; - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики; - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; - выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
<p>УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;

- основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;
- теоретические и эстетические основы музыкальной формы;
- основные этапы развития европейского музыкального формообразования,
- характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
- принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;
- основные принципы связи гармонии и формы;
- техники композиции в музыке XX-XXI вв.
- принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;

Уметь:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
- различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;
- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;
- выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;
- выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;
- самостоятельно гармонизовать мелодию;
- сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы;
- исполнять на фортепиано гармонические последовательности;
- расшифровывать генерал-бас;
- производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;

Владеть:

- профессиональной терминологией;
- навыками использования музыковедческой

	<p>литературы в процессе обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты поиска информации в

<p>искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности</p>	<p>электронной телекоммуникационной сети Интернет;</p> <ul style="list-style-type: none"> – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
<p>ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной

	<p>исторической эпохи;</p> <ul style="list-style-type: none"> – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;
<p>ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики

	<p>Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.
<p>ПК-1 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;</p> <p><i>Уметь:</i> – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную</p>

	<p>среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы;</p> <p>Владеть: – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.</p>
<p>ПК-2 Способен планировать и организовывать образовательный процесс в организациях дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p>Знать: - основные цели и задачи педагогической деятельности в области музыкального образования; – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования детей и взрослых; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования детей и взрослых; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе.</p> <p>Уметь: – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; - разрабатывать методическую документацию для индивидуальных и групповых занятий с учащимися разного возраста; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную</p>

	<p>образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;</p> <p>Владеть: – коммуникативными навыками работы с обучающимися разного возраста; – профессиональной терминологией; - навыками формирования у обучающихся художественных потребностей и художественного вкуса; - методикой преподавания предметов в области музыкальной педагогики в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – приёмами мануальной техники; – навыками планирования учебного процесса и контрольных мероприятий, направленных на оценку его результатов; - навыками разработки новых педагогических технологий и методик обучения.</p>
<p>ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкальной педагогики и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p>Знать: - способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; - роль воспитания в педагогическом процессе; - формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - способы психологического и педагогического изучения обучающихся; - цели, содержание, структуру программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкальной педагогики; - теоретические, технологические и физиологические основы учебных дисциплин по теории и истории музыкального искусства, ритмике, игре на музыкальном инструменте или по хоровому исполнительству; - основы организации групповых и индивидуальных занятий; - последовательность изложения тематического материала при изучении в организациях</p>

	<p>среднего профессионального образования профессиональных дисциплин (модулей) по специальности «Музыкальная педагогика»; - специальную, учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальнопедагогической деятельности и музыкального образования; - методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны; - требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;</p>
	<p>Уметь: - составлять календарнотематические и индивидуальные планы обучающихся; - проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным дисциплинам; - организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; - развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; - использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; - использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; - создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; - пользоваться справочной и методической литературой; - анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; - использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; - планировать учебный процесс; - составлять учебные программы.</p>
	<p>Владеть: - коммуникативными навыками; - профессиональной терминологией; - методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; - умением планирования педагогической деятельности.</p>
<p>ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p>Знать: – принципы исполнительства на фортепиано;</p> <p>Уметь: – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; – накапливать и расширять</p>

	фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера; – транспонировать произведение в заданную тональность;
ПК-5 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Владеть: – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.
ПК-6 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	Знать: – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительского искусства;
ПК-7 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
	Знать: – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – репертуар сольный и творческих коллективов разных типов и видов в ориентации на исполнительские возможности различных возрастных категорий участников творческого мероприятия; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;
	Уметь: – подбирать репертуар сольный и для определенного типа и вида творческого коллектива;
	Владеть: – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и исполнительских возможностей участников творческого мероприятия; – представлениями об особенностях исполнения музыкальных сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.
	Знать: – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования; – правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	Уметь: – формулировать тему, основную

	проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; – исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
	Владеть: – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – литературой вопроса по избранной для исследования теме.

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных единиц.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
Общая трудоемкость	9	324	8 (ГИА)

4. Содержание государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация призвана показать готовность студента-выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного реферата) и подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. Государственный экзамен представляет собой исполнение сольной программы.

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломного реферата) осуществляется под руководством ответственного за ведение дипломного реферата научного руководителя. Дипломный реферат как результат научно-исследовательской работы проходит несколько обсуждений на специально назначенных встречах студентов с руководством кафедры и всеми ответственными за ведение дипломных рефератов научными руководителями: 1. Утверждение темы дипломного реферата, обсуждение плана работы и библиографии; 2. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 60% готовности; 3. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 100% готовности. Текст дипломного реферата должен отвечать всем требованиям, регламентирующим структуру, проблематику, объём и оформление работы. Оценку качества дипломного реферата производят рецензенты, которые представляют другие кафедры вуза.

5. Требования к государственной итоговой аттестации

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются две оценки: а) оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы; б) оценка по результатам сдачи государственного экзамена. Оценки выставляются на основе обсуждения результатов работы студента-дипломника государственной аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом ректора.

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации

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.
11. Усачева И. В., Ильяслова 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. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 4 апреля 2018 года). Вып. 11 / Казанская консерватория; ред., сост. Ю. С. Карпов ; ред., сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2019. - 332с.
7. Андреев Е. О работе над продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в процессе индивидуальных занятий с музыкантами // В помощь военному дирижёру. М.: ВДФ при МГК, 1984. – Вып. 23. – С. 21 – 40.
8. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972.
9. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре в эпоху классицизма. – М., 2000.
10. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. – М., 1972.
11. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности в высшей нервной деятельности. – Л., 1974.
12. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на языковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб. трудов. – М., 1985. С.50-75.

13. Волков Н. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика // Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего профессионального музыкального образования / Материала науч. практ. конференции. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997.– с. 45–47.
14. Волков Н. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковом духовом инструменте. – М.: Научно-метод. центр по худож. образованию, 2005 – 49 с.
15. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. науч. трудов. – Л., 1987.
16. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
17. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
18. Горбачёв В. Двойное стакато на язычковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 112 – 188.
19. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. – М., 1986. С.65-81.
20. Гриценко Ю. Роль объективных и субъективных факторов в исполнительстве на валторне // Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. – М., 1990.с.42-56.
21. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музгиз, 1962. – 116 с.
22. Диков Б. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 211–231.
23. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете.-М.:Музыка, 1983. – 192 с.
24. Докшицер Т. Трубоч на коне. – М., 1996.
22. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.
23. Докшицер Т. Трубоч на коне. – М., 1996.
24. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. - 64 с.
24. Иванов А. О нетрадиционных приёмах звукоизвлечения в кларнетном исполнительстве // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1990. – Вып. 28. – С. 96–114.
25. Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. – Вып. 29. – С. 38–47.
26. Иванов В. Школа академической игры на саксофоне.- Ч. 1. – М.: Брасс-коллегиум, 2003. – 150 с.
27. Иванов В. Словарь музыканта-духовика.–М.: Музыка, 2007.–128 с.
28. История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах. Тезисы докладов международной научной конференции. – Ростов-на-Дону, 1997.
29. Кириллов С. М. Готлиб. Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром // Вестник МГУКИ, 2009. - № 5. – С.230 – 233.
30. Кириллов С. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2009, - Т. 11, № 4 (5). – С. 1357 – 1365.
30. Кириллов С. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений. – Автореф. канд. искусствоведения. - Ростов-на Дону, 2010. – 22 с.
31. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. – Ростов-на Дону: Рост. гос. консерватория, 2010. – 345 с.
32. Майоров А. Современные выразительные средства в практике игры на саксофоне // Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспектива. – Самара: Сам. гос. академия искусств, 2004. – Вып. 3. – С. 163 – 169.
33. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
34. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
35. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 1975. -78 с.
36. Мясоедов В. Современные приёмы игры на саксофоне // В помощь военному дирижёру. – М.: ВДФ при МГК, 1994. –Вып. 29. – С. 48 – 69.
37. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
38. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.
39. Олексий В. Непрерывное дыхание при игре на деревянных духовых инструментах // Методические рекомендации для музыкальных училищ. — Киев : РМК, 1983. - 16 с.
40. Орвид Г. Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства игры на трубе // Мастерство музыканта-исполнителя. – Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1976. – С. 186 – 210.
41. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
41. Прорвич Б.Основы техники игры на саксофоне.-М.:Музыка, 1977.96с.
42. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ, 2005. – 270 с.
43. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991. С.42-6
44. Пушечников И. Искусство игры на гобое. – СПб.: Композитор, 2005 – 312 с.

45. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 2001. - 144 с.
46. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты отечественного исполнительства на флейте. Казань, 2000.
47. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1997.
48. Терёхин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. – М.: Музыка, 1988. – 208 с.
49. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1984.–216 с.
50. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. – М., 1989. – М., 1975.
51. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1986. – 191 с.
52. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. - М.: Музыка, 1975. – 159 с.
53. Федотов А. Дыхание и некоторые вопросы музыкальной фразировки // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1975, - С. 64 – 77.
54. Федотов А. О выразительных средствах кларнетиста в работе над музыкальным образом // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4.– С. 86–109.
55. Федотов А., Плахоцкий В. О возможности чистого интонирования при игре на духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1964. – Вып. 1. – С. 56 – 78.
56. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1990. – 34 с.
57. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые инструменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. – Вып. 2. – С. 127–152.
58. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И Глинки, 2004. – 112 с.
59. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. – 78 с.
60. Фриче В. Социология искусства. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.
61. Хамов Г. Вопросы начального обучения игре на саксофоне // Вопросы истории, теории и методики обучения игре на духовых инструментах. – Владивосток: Дальневосточный гос. ин-т искусств, 1999. – Вып. 2. – с.27 – 36.
62. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. – СПб.: Композитор, 2008. – 368 с.
63. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1985.– Вып. 80. –С. 22– 37.
64. Шапошникова М. Постановка амбюшюра саксофониста // Современное исполнительство на духовых инструментах. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. – С. 92 – 108.
65. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. – М., 1971.
66. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. – Л., 1973. – Вып.12. – С.
67. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Л.: Музыка, 1986. – 128 с.
68. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. – 36 с.
69. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб.: Композитор, 2006. – 496 с.
70. Ягудин Ю. О развитии выразительности звука // Методика обучения игре на духовых инструментах. М: Музыка, 1971.– Вып.3.– С.193– 203.

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

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации

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.

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