

**Специальность 53.05.02 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО
ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
 специализация «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»**

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

		Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик
		БЛОК 1. Дисциплины (модули) БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Б1.О.01		ИСТОРИЯ (История России, всеобщая история)
УК-1, УК-10		Разработчик: <i>Исхакова Резеда Рифовна, профессор, доктор педагогических наук</i>
		I. Цели и задачи дисциплины Цели курса: - обеспечить мировоззренческую, методологическую и ценностно-ориентированную подготовку бакалавров к профессиональной и инновационной деятельности; - способствовать формированию социально ответственной, граждански активной, толерантной личности, владеющей всем богатством общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами. - развивать у студентов интерес к историческим духовным, культурным, материальным, научным ценностям человеческого общества, стимулировать их потребности к осмысленным оценкам исторических событий и фактов действительности; - способствовать усвоению студентами идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм и пониманию роли России в этом процессе. Задачи курса: - способствовать формированию у студентов современного научного, гуманистически ориентированного мировоззрения, методологической культуры, системы ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и творческий потенциал и их практическое применение в профессиональной деятельности и общественной жизни; - помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных закономерностях и этапах исторического развития страны и народа, объективное понимание истории Отечества; - через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной истории способствовать преодолению определенной фрагментарности гуманитарных и социальных знаний студентов; - показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на него географического, регионального, политического, духовного факторов; - способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства патриотизма и уважения к универсальным гуманистическим ценностям
		II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
		<i>Знать:</i>

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<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-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность экстремизма, терроризма, 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 антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве; - давать оценку экстремизму, терроризму и коррупционному поведению и применять на практике соответствующее законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявления экстремизма, терроризма и коррупции в обществе
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупции

III. 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.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			4
Контактная работа, в т. ч. контроль	6	72	Э
Самостоятельная работа		144	
Общая трудоемкость:		216	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение в предмет «История».

Понятие «история». 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 особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки.

Тема 2. Восточный и античный типы цивилизационного развития.

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Античная Греция (скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье). Античный Рим. Великое переселение народов в III–VI вв. Падение Римской империи. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.

Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем Средневековье: роль военного вождя. Византия – мост между эпохами и цивилизациями.

Тема 3. Раннее Средневековье (конец V- середина XI вв.).

Раннее Средневековье. Варварские королевства. Византийская империя. Арабский мир. Франкское государство. Реконкиста. Восточная Европа.

Тема 3. Классическое средневековье. (XI–XIV вв.).

Формирование централизованных государств. Великая хартия вольностей - Британия; Франция; Германия. Священная Римская империя. Римско-католическая церковь в Западной Европе и Православная церковь в Восточной Европе. Крестовые походы. Схоластика. Европейские университеты. Расцвет монашества. Культура Высокого Средневековья: готика, средневековая литература, музыка. Киевская Русь.

Усиление дезинтеграционных процессов в Киевской Руси в XII в. Обособление отдельных земель и княжеств. Закрепление отдельных княжеских династий. Особенности политического и социально-экономического строя отдельных земель. Борьба против монгольского нашествия и экспансии немецких и шведских феодалов. Русь и Орда: проблема взаимовлияния. Русь и средневековые государства Европы и Азии. Тенденции формирования единого русского государства, претенденты на лидерство в объединении – Новгород, Тверь, Москва. Причины и этапы возвышения Москвы. Византийская традиция в русской политике и культуре.

Тема 4. Эпоха Возрождения.

Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Развитие капиталистических отношений.

Эволюция московской государственности в контексте европейского развития. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. «Смутное время». Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Победа ополчения. Завершение и последствия Смуты*.

Тема 5. XVIII в. в европейской и мировой истории.

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Проблема перехода в «царство разума». 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.

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*.

Тема 6. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война.

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Капиталистические войны конца XIX – начала XX в. за рынки сбыта и источники сырья. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. 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*.

Тема 7. Российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты.

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. 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. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской войны. 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 г.*

Тема 8. Особенности международных отношений в конце 20-х – в 30-е годы XX в.

Лига Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Рабочий Социалистический Интернационал и парламентский путь к социализму. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 20-е г. XX в. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Альтернативные пути выхода из кризиса. 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

Тема 9. Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, итоги

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый период Великой Отечественной войны и второй период Второй мировой войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Второй этап Великой Отечественной войны и третий этап Второй мировой войны. (19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Третий период Великой Отечественной войны и четвертый период Второй мировой войны (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Разгром и капитуляция фашистской Германии. Пятый период Второй мировой войны (июнь–сентябрь 1945 г.). Разгром и капитуляция милитаристской Японии. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Консолидация советского общества в годы войны. Причины и цена победы.

Тема 10. Международные отношения в послевоенном мире. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы

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

	<p>гг. Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав.</p> <p style="text-align: center;">Тема 11. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны</p> <p>Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 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. Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль. Арабо-израильский конфликт. Проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае*.</p> <p style="text-align: center;">Тема 12. СССР на завершающем этапе своей истории</p> <p>Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х 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. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.</p> <p style="text-align: center;">Тема 13. Многополярный мир в начале XXI в.</p> <p>Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.</p> <p style="text-align: center;">Тема 15. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе</p> <p>Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001–2019 гг. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. Современные проблемы человечества и роль России в их решении.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Формы текущего контроля – устные (собеседование), тесты, доклады, рефераты. Формы итогового контроля (экзамен)</p>
	<p style="text-align: center;"><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;">Основная литература</p> <p>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</p> <p>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</p>

	<p>3. Отечественная история: Учеб. пособие / Д.В. Ингерайнен. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М,2010. -208с. http://znanium.com/bookread.php?book=213545</p> <p>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</p> <p>5. Всемирная история: Учебник /под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. – М., 2009</p> <p>6. Дмитриева О.В., Манькин А.С., Новиков С.В. Всеобщая история – М., 2005</p> <p style="text-align: center;">Дополнительная литература</p> <p>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</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">Интернет-ресурсы:</p> <p>1. 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</p> <p>2. Отечественная история: учебно-методич. пособие - http://www.ksu.ru/f4/bin_files/260.doc Электронная энциклопедия - www.wikipedia.ru</p> <p>3. ЭОР "История" - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=841</p>		
	<p style="text-align: center;">VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Реализация дисциплины «История» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.</p> <p>1.Аудитории, оборудованные интерактивными досками;</p> <p>2.Аудио-видео техника;</p> <p>3.Компьютер (ноутбук)</p>		
Б1.О.02	ФИЛОСОФИЯ		
УК-УК-10	<p>Разработчик: <i>Левашева Евгения Владимировна, доцент, кандидат философских наук</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование системного и критического мышления.</p> <p>Задачами дисциплины являются:</p> <p>а) формирование знаний о целостном гуманистическом мировоззрении,</p> <p>б) обучение технологии получения знаний о согласовании различных аспектов, уровней, компонентов мировоззрения, а также о философском знании о природе,</p> <p>в) обучение способам применения философских знаний о сущности индивидуальной и социальной жизни,</p> <p>г) раскрытие сущности процессов, происходящих в духовном мире человека.</p>		
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных компетенций:</p> <table border="1" data-bbox="331 1385 2024 1466"> <tr> <td data-bbox="331 1385 651 1466">УК-1. Способен осуществлять критический анализ</td> <td data-bbox="651 1385 2024 1466">Знать: - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода;</td> </tr> </table>	УК-1. Способен осуществлять критический анализ	Знать: - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода;
УК-1. Способен осуществлять критический анализ	Знать: - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода;		

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	- содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; <i>Уметь:</i> - 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;
	<i>Владеть:</i> - 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.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение пятого и шестого семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	74	5	6
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость:		144		

IV. Содержание дисциплины.

№ п/п	Раздел дисциплины	Тема лекционного занятия	Краткое содержание
1	Философия, круг ее проблем и роль в системе наук и мировоззрения	Лек. 1. Философия, ее структура, связь с наукой и другими формами мировоззрения.	Философия как вид 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 сознания в философии	Лек. 12. Гносеология в структуре философии. Проблема познаваемости мира. Лек. 13. Природа сознания. Идеальное и материальное.	Гносеологические концепции в Античности и Средневековье. Проблема познаваемости мира в философии Нового 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.
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Уровень и качество знаний обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в виде экзамена с оценкой.</p> <p>Текущий контроль успеваемости обучающихся включает устные опросы, тесты и подготовка докладов, выдаваемые на самостоятельную работу по темам дисциплины. Устный опрос проводится на практических занятиях с целью контроля усвоения теоретического материала, излагаемого на лекции.</p> <p>Тест проводится по темам в соответствии с данной программой и предназначен для проверки обучающихся на предмет освоения материала.</p> <p>Обсуждение докладов студентов проходит в рамках практических занятия по темам дисциплины. 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.</p> <p>Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в виде зачета в пятом семестре и экзамена в шестом. Экзамен предполагает ответ на теоретические вопросы, позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения дисциплины.</p>			
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p style="text-align: center;">Основная литература:</p>			

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.

в) Интернет-ресурсы:

Медиаматериалы:

1. https://www.youtube.com/watch?v=1bh4zw_SdNY -Философия как наука
2. <https://www.youtube.com/watch?v=5iG14bKJSCI> -Что такое философия?
3. <https://www.youtube.com/watch?v=HZh4dcRvh6c> -Философия Древней Индии
4. <https://www.youtube.com/watch?v=N3SbhkJKSIo> -Философия. Буддизм.
5. <https://www.youtube.com/watch?v=ZEmbTWrv0N4> -Что такое древневосточная и античная философия?
6. <https://www.youtube.com/watch?v=OBsBPGIWfZ0> -Философия Древнего Китая
7. <https://www.youtube.com/watch?v=npRPBCGZQWU> -Античная философия
8. <https://www.youtube.com/watch?v=gX2tt5Hq9y8> -Античная философия
9. <https://www.youtube.com/watch?v=XSO5HB5QPqM> -О демократии в Древней Греции
10. https://www.youtube.com/watch?v=Pv_AJwcE3Fg -Средневековая философия. Патристика
11. <https://www.youtube.com/watch?v=nNSa5PIRL7c> -Средневековая философия. Схоластика
12. <https://www.youtube.com/watch?v=Y0incXeQIEQ> -Что такое философия Средневековья и Возрождения?
13. https://www.youtube.com/watch?v=8B_GZk9IRY0 -Философия эпохи Возрождения
14. https://www.youtube.com/watch?v=JysGVP6_zNY -Философия Нового времени. Рационализм
15. https://www.youtube.com/watch?v=MOaI0Knv_qg -Философия Нового времени. Эмпиризм
16. <https://www.youtube.com/watch?v=9SfEU8HeA4I> -Что такое философия Нового времени?
17. https://www.youtube.com/watch?v=2_kao9KJM3o -Спор о бесконечности. Из курса «Главные философские споры XX века»
18. <https://www.youtube.com/watch?v=WkSg8C4OAYI> -Спор о безумии. Из курса «Главные философские споры XX века»
19. <https://www.youtube.com/watch?v=9WA-grxIQ8Q> -Спор о массовом искусстве. Из курса «Главные философские споры XX в»

	<p>20. https://www.youtube.com/watch?v=tSJtXatWRfM -Что такое русская философия?</p> <p>21. https://www.youtube.com/watch?v=UmEEhZTYq0A -Русская философия XII-XVII веков</p> <p>22. https://www.youtube.com/watch?v=7wlwzLJwTW4 -Русская философия XVIII века</p> <p>23. https://www.youtube.com/watch?v=9zaIEA32Uf8 -Русская философия. Екатерина II</p> <p>24. https://www.youtube.com/watch?v=hIMZVC-BptU -Достоевский. Бессмысленность греха в «Преступлении и наказании».</p> <p>25. https://www.youtube.com/watch?v=kvF4buROWCM -Русский религиозный космизм</p> <p>26. https://www.youtube.com/watch?v=Pg7hYW8NJ8E -190 лет Льву Толстому</p> <p>27. https://www.youtube.com/watch?v=BrNTMUvjoPU -В.С. Соловьев</p> <p>28. https://www.youtube.com/watch?v=4RJoz9cFdnU -Николай Бердяев. Жизнь и идеи.</p> <p>29. https://www.youtube.com/watch?v=Nm26l2H9WzI -Возвращение философии. Из курса «Несоветская философия в СССР»</p> <p>30. https://www.youtube.com/watch?v=0FW0QPPY6Q0 -О советской философии 1960—1980-х гг.</p> <p>31. https://www.youtube.com/watch?v=sNbc5X2p0VY -Онтология в структуре философского знания</p> <p>32. https://www.youtube.com/watch?v=mvpNxx2aQVw -Структура материи. От философии к первым экспериментам</p> <p>33. https://www.youtube.com/watch?v=oqvtLGZb0A0 -Искусственный интеллект</p> <p>34. https://www.youtube.com/watch?v=E9QRh2J27bY -Познание как предмет философии.</p> <p>35. https://www.youtube.com/watch?v=PQnASv5N_4w -Рациональное познание</p> <p>36. https://www.youtube.com/watch?v=3kuj6ogcZqw -Проблема истины и ее критериев</p> <p>37. https://www.youtube.com/watch?v=blfNnnHY2dg -Как формируются теории</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Реализация дисциплины «Философия» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.</p> <p>Образовательное учреждение оснащено аудиториями с интерактивной доской, ПК, библиотечным фондом.</p>
Б1.О.03	ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
УК-4	<p>Разработчики: <i>Пустовалова Жанна Сергеевна, доцент, кандидат педагогических наук;</i> <i>Закирова Лилия Фирдинатовна, старший преподаватель</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целями освоения дисциплины иностранный (английский) язык являются:</p> <p>а) приобретение студентами коммуникативной компетенции (умение соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами общения);</p> <p>б) развитие культуры мышления и высказывания</p> <p>Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:</p> <p>формирование навыков всех видов чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое);</p> <p>формирование навыков монологического и диалогического высказываний по предложенным ситуациям; навыков письменного общения;</p> <p>владение грамматическими структурами, общей лексикой и терминологией по специальности, достаточными для учебной и профессиональной деятельности.</p>
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:</p>

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - современные средства информационно-коммуникационных технологий; - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; - понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; - выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; - вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; - составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/ Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; - вести запись основных мыслей и фактов (из аудио-текстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; - поддерживать контакты при помощи электронной почты. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; - грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 академических часов) и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по четвертый семестр.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	11	146	1,2,3	4
Самостоятельная работа		250		
Общая трудоемкость:		396		

IV. Содержание дисциплины.
 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.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде контрольных работ и устных опросов.

Итоговый контроль имеет форму зачета (1,4,6 семестры) и экзамен (5,7 семестры), на котором оценивается уровень овладения учащимися основными видами речевой деятельности (восприятием на слух, говорением, чтением, письмом)

5.1. Содержание разделов дисциплины

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 Оознавание 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 Англоговорящие страны.
- 3.7. Лондон.
- 3.8 Казань

	<p>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</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Формы текущего контроля: – устные (собеседование, доклад, защита проектов); – письменные (проверка тестов, контрольных работ, эссе, рефератов). Формы итогового контроля (зачет – с 1 по 3 семестры, экзамен в 4 семестре)</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> Основная 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, J.J. 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. Дополнительная литература: 1) А.А. Азаров. Русско-английский энциклопедический словарь искусств и художественных ремесел. Изд-во «Флинта-Наука», Москва, 2005. 2) М.Д. Барченкова, А.Т. Осипенкова. Англо-русский словарь музыкальных терминов. Изд-во «Флинта-Наука», Москва, 1999. 3) А.П. Голубев, И.Б. Смирнова. Песня в курсе английского языка. Учебное пособие. Изд-во «Academia», Москва, 2003. 4) М.И. Дубровин. Современный англо-русский и русско-английский словарь. Изд-во «Цитадель-Трейд», Москва, 2005.</p>

- 6) Т.А. Казакова . Художественный перевод. Изд-во « Инъязиздат», Санкт-Петербург, 2006.
- 7)Е.А. Токмина. Англо-русский и русско-английский словарь искусств. Изд-во «Флинта», Москва, 2005.
- 8) Children s Britannica, England, 1990
- 9) Stanley Sadic. The Grove Concise. Dictionary of music. “Macmillan”, London, 1994.
- 10) The New Encyclopedia Britannica. Chicago, USA, 1990.

Электронные издания, цифровые 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.
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: мультимедийные средства; интерактивная доска, наборы слайдов или кинофильмов; магнитофоны, консерваторский сайт.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>компьютерный класс;</p> <p>презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).</p>
Б1.О.04	БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УК-8 УК-10	<p>Разработчик: <i>Динмухаметов Алям Гатифович, доцент, кандидат медицинских наук</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является сохранение и обеспечение здоровья населения, улучшения качества его жизни путем оказания медицинской помощи, проведения профилактической работы с населением.</p> <p>Задачи освоения дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформировать у студентов представление о роли и месте безопасности жизнедеятельности среди фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины 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. <p>Формирование представлений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>об особенностях организации медицинской помощи пораженным при авариях на радиационно- и химически опасных объектах.</p>
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	<p>Знать:</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>Уметь:</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; - выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. - методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; - навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность экстремизма, терроризма, коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве; - давать оценку экстремизму, терроризму и коррупционному поведению и применять на практике соответствующее законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявления экстремизма, терроризма и коррупции в обществе
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупции

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Наименование темы	Содержание 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 лекционного курса	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 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.
<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Текущему контролю успеваемости (далее – ТКУ) подлежат следующие виды учебной деятельности студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: посещение лекций, работа на семинарских занятиях, результаты самостоятельной работы. ТКУ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводится в форме оценки выполнения заданий на самостоятельную работу в рабочих тетрадях, выполнения контрольных письменных работ, устных опросов, тестового контроля, а также путем оценки выполнения рефератов, докладов, презентаций. Текущий контроль результатов самостоятельной работы проводится на каждом занятии выборочно для 30-50 % студентов.</p>		

	<p>По окончании каждого раздела тематического плана (модуля) ТКУ проводится для всех студентов группы. На семинарских занятиях преподавателем оценивается любое, особенно успешное действие (например, участие в дискуссии). Оценка успеваемости студентов по отдельной теме выражается по 10-балльной шкале, по разделу (модулю) в 100 – балльной шкале.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> Основная учебная литература 1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / П.Л. Колесниченко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 554 с.- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970 Дополнительная учебная 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.</p> <p style="text-align: center;">Периодическая печать</p> <p>Военно-медицинский журнал; Медицина катастроф; Безопасность жизнедеятельности</p> <p style="text-align: center;">Электронные образовательные ресурсы</p> <p>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://0bj.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.rosпотреbnadzor.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.</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: мультимедийные средства; интерактивная доска, наборы слайдов или кинофильмов; магнитофоны, консерваторский сайт.</p>

	<p>Практические занятия: компьютерный класс; презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).</p>						
Б1.О.05	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (в т.ч.элективные дисциплины)						
УК-7	<p>Разработчик: Манапов Равиль Ильдарханович, доцент</p> <p>I. Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины – формирование физической культуры личности. Задачи дисциплины: - 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.</p>						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</td> <td> <p>Знать: - 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> </td> </tr> <tr> <td> <p>Уметь: - 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> </td> </tr> <tr> <td> <p>Владеть: - опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания; - 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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<p>Знать: - 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>Уметь: - 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>Владеть: - опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания; - 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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях</p>
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<p>Знать: - 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>Уметь: - 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>Владеть: - опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания; - 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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях</p>						
	<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)";</p>						

в объеме 368 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, 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 и виды занятий

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	-	-
Элективные дисциплины (включая самостоятельную работу)	368	56	56	56	56	70	74

IV. Содержание дисциплины.

Теоретический раздел
ПЕРВЫЙ КУРС

ТЕМА 1. Введение

Физическая культура и спорт 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 и спорт 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 и спорт личности.

ТЕМА 3. Социально- биологические основы физической культуры.

ТЕМА 4. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура и спорт 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.

V. 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.

Оценивается три раздела учебной деятельности:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. теоретические и методические знания, 2. овладение методическими умениями и навыками, 3. общая физическая и спортивно-техническая подготовка. <p>По каждому из трех разделов выставляется отдельная оценка; экспертная оценка успешности освоения учебного материала, как минимум на «удовлетворительно» и оценка результатов, соответствующих практических тестов по разработанным таблицам специализаций.</p> <p>Общая оценка за семестр «зачтено» выставляется при получении вышеуказанных оценок по разделам.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Физическая культура и спорт студента: Учеб./ Под ред. В.П.Ильина. - М., Гардарики, 1999. 2. Физическое воспитание: Учеб./ Под ред. В.А.Головина, В.А. Маслякова, А.В. Коробкова.-М. Высш.шк.,1983. 3. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. Для техн. Физ.культ./ Под ред. А.А.Гужаловского.- М. Тера – Спорт. 2000. 4. Теория спорта. Учеб. Для ин-тов физ. культ./ Под ред. В.Н.Платонова. - Киев: Вища школа, 1987. 5. Социальные и биологические основы физической культуры. Учеб. Пособ./ Д.Н.Давиденко, А.И.Зорин, В.Е. Борилкевич; Отв. ред. Д.Н.Давиденко, Б.Г. Тихонов – СПб; Изд-во С - Петерб. Ун-та, 2001. 6. В.В. Столбов. История физической культуры. Учеб. Для студентов пед. Ин-тов.- Просвещение, 1989.
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Для обеспечения учебного процесса используются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>
Б1.О.06	ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ
УК-2	Разработчик: <i>Хайрутдинова Диля Флюровна, доцент, кандидат искусствоведения</i>
УК-5	I. Цели и задачи дисциплины
УК-10	Цель дисциплины «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.
ОПК-7	Задачи дисциплины: 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.	
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональной компетенции:	
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	Владеть: — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	Уметь: — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	Владеть: — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	Знать: - сущность экстремизма, терроризма, коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями
	Уметь: - правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве; - давать оценку экстремизму, терроризму и коррупционному поведению и применять на практике соответствующее законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявления экстремизма, терроризма и коррупции в обществе
	Владеть: - навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупции
	Знать:

ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	– 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;
	Уметь: – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
	Владеть: – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	8	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины.

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 современном 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.

	<p>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.</p> <p>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.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В седьмом 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; - использование дополнительной информации, полученной в ходе регулярной самостоятельной работы; - демонстрация широкого кругозора, самостоятельности мышления.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> а) Основная литература: <i>Нормативно-правовые акты:</i> 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 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». Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706. 3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 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 «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_14058.</p>

5. Федеральный закон от 06.12.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 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 «Консультант Плюс». 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 «Консультант Плюс». 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 «Консультант Плюс». 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 «Консультант Плюс». 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 «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497 .
11. Федеральный закон от 22.12.2004 №125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 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 «Консультант Плюс». 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 «Консультант Плюс». 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 «Консультант Плюс». 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 «Консультант Плюс». 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 «Консультант-Плюс». 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 «Консультант Плюс». 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 «Консультант Плюс». 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 «Консультант Плюс». 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. Игнатъева, Е. Л. Экономика культуры [Текст]: учеб. пособ, / Е. Л. Игнатъева. - 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.

б) 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. научи. 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.: Либерия, 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: омасовление 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.: Либерия, 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] // Режим доступа : <http://hsscm.msu.ru> .
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>;

	<p>24. Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.memo.ru ;</p> <p>25. Европейский Культурный Фонд (European Cultural Foundatoin). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.eurocult.org;</p> <p>26. Международный ресурс по менеджменту в сфере культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.artsmangement.net ;</p> <p>27. Информационно-сервисный центр: Культура: Политика. Планирование. Менеджмент. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.culturalmanagement.ru ;</p> <p>Ассоциация менеджеров культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.acm.org.ru</p>				
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Преподавание дисциплины «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.</p> <p>Оснащение аудитории для самостоятельной работы: технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.</p>				
Б1.О.07	МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ МУЗЫКИ»				
Б1.О.07.0 1	ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ				
ОПК-1	Разработчик: <i>Сокольская Анна Александровна, доцент, кандидат искусствоведения</i>				
	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как составной части мировой художественной культуры, расширение музыкального кругозора.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Место дисциплины в профессиональной подготовке. Дисциплина «История зарубежной музыки» является частью общего курса истории музыки – важнейшей сферы духовной культуры современного общества. Имеет как общегуманитарную, так и специальную направленность на будущую педагогическую деятельность студента. Данная дисциплина сочетает исторический и теоретический аспекты музыковедения, что делает ее особо значимой в подготовке будущих специалистов, обладающих общехудожественным и музыкальным кругозором.</p>				
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «История зарубежной музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исто-</td> <td> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исто-	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исто-	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; 				

	<p>рические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<ul style="list-style-type: none"> - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 																							
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины 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 семестр.</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2">ЗЕТ</th> <th rowspan="2">Акад. часы</th> <th colspan="4">Контроль</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3">8</td> <td>152</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость</td> <td>288</td> </tr> </tbody> </table>				Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль				1	2	3	4	Контактная работа, в т.ч. контроль	8	152	Э	Э	Э	Э	Самостоятельная работа	136	Общая трудоемкость	288
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль																						
			1	2	3	4																			
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	152	Э	Э	Э	Э																			
Самостоятельная работа		136																							
Общая трудоемкость		288																							
<p>IV. Содержание дисциплины. Семестры 1,2 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. Вилашека, К. Закса, К. Госса и Ж. Комбарье. Синкретизм поэзии и музыки в процессе профессионализации искусства в различных культурах (в музыкально-поэтических традициях Древнего Китая,</p>																									

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 западноевропейская 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 хорала.

Разделение григорианского хорала на Градуал и Антифонарий. Ординарий и проприй. Молитвы ординария. Роль ординария в дальнейшем развитии форм западноевропейской 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. *Arts 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 «комментариям» 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, триплум и квадруплюм. Тенор в роли *vox principalis* или *santus firmus*. Сокращение григорианской основы органума за счет гигантских масштабов колорирования в органальных голосах.

Arts antique. Трактаты Иоганнеса де Гарландиа, Вальтера Одингтона и Маркетто Падуанского. Утверждение модальной 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 antique*.

Arts nova. Трактаты Филиппа де Витри, Иогана де Муриса и Франко Кельнского 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.

Arg 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 *cantus firmus*'ом и метод альтернации. Литургические и светские напевы в качестве «прочного напева». Месса «L'homme armé» Г. Дюфаи (в качестве *cantus 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. Зенфль), 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 много-хорного 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 джамбом – 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 органной 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. Альбинони 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. Бузенеццо – создатель венецианского типа либретто. Опера в традиции испанской историко-авантюрной драмы. Классический этап венецианской либреттистики и сюжеты Н. Минато.

Барочная «избыточность» венецианской оперы конца XVII века. Трагикомические сюжеты А. Аурели и М. Нориса. Балансирование между изысканностью и скабрёзностью. 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-серия. Особенности музыкальной драматургии оперы-серия. 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 «Орфей» 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 (токатты 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 концертто гротто. 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 op.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 хора 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 ритурнеля. 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 полномерной 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. Мартини-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. Банда, 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. Стампилья, А. Дзено, П. Метастазіо. Изгнание барочных «излишеств». Драматургический канон оперы-серия и его классическое совершенство в либретто Метастазіо 1730 – 1740 годов. Арии, речитативы, ансамбли и хоры в операх на либретто П. Метастазіо (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. Антиметастазіанское 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. Предиери, 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 северо-немецкой 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 увертюр 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: уравнивание 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. Метастазео. 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, спянный 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 Сералея» (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 мелизматичности. Приемы сквозного развития. Финал первого действия как вершина драматургического мастерства композитора.

«Волшебная флейта» (1791). 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.

Семестры 3,4

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. "Фьеррабрас" 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. Виртуозы "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 siecle.

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. Проикновение 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. Стилиевые 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.

Бедрих 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 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 «Воцтек». 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. Мятежно-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» (Lugend-bewegung), 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 стиливого 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, «Кокарды»). 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».

Даринос 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, североамериканского)

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 символике. Теория ритма: поиски «аметрической» музыки под влиянием древнегреческой и индуистской ритмики, разработка аддитивных структур, разнообразие полиметрических и полиритмических моде-

лей. «Лады ограниченных транспозиций» жэюуждб. 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. Леош 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

	<p>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.</p> <p>Тема 32. Основные явления зарубежного музыкального авангарда.</p> <p>Крупнейшие центры послевоенного авангардного искусства — Дармштадт, Кельн, Донауэшинген, Париж. Ведущие авторы эпохи — композиторы Германии, Франции, Италии — К. Штокхаузен, Х.В. Хенце, М. Кагель, О. Мессиан, П. Булез, П. Шеффер, А. Пуссер, Л. Ноно, Л. Беррио; грек Я. Ксенакис, венгр Д. Лигети, поляки В. Лютославский, К. Пендерецкий, американцы Дж. Кейдж, Т. Райли, Ф. Гласс.</p> <p>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.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История зарубежной музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают экзамен.</p> <p>Формы текущей аттестации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (доклады с презентациями) – письменные (слуховые контрольные работы, тесты) <p>Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, тестов), устный экзаменационный ответ.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p><i>Основная литература.</i></p> <p>Кириллина Л.В. Реформаторские оперы Глюка. – М., 2006.</p> <p>Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М., 2009.</p> <p>Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1.: Под знаком Аркадии. – М., 1998.</p> <p>Сапонов М.А. Менестрели: книга о музыке средневековой Европы. – М., 2004.</p> <p>Музыка Австрии и Германии. Кн. 1. (М., 1975). Кн. 2. (М., 1990), Кн. 3. М., 2003.</p> <p>Музыка XX века. Очерки в двух частях. 1890–1945. – М.: Музыка, 1977. Ч. I, кн. 2. / Ред. Д.В. Житомирский. – 574 с.; 1984. Ч. II, кн. 4. / Ред. Д.В. Житомирский и Л.Н. Раабен. – 510 с.: нот.; 1987. кн. 5А / Ред. М.Г. Арановский и Д.В. Житомирский. – 342 с.: нот.</p> <p><i>Дополнительная литература.</i></p> <p>И. С. Бах и музыкальная практика немецкого барокко // Сб. статей. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2016.</p> <p>Гордина Е. Монтеверди. Мантуанские шедевры. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2017</p> <p>Дегтярева Н. Модерн и австро-немецкая опера начала XX века: Р. Штраус. Ф. Шреккер. А. Цемлинский: (учебное пособие). СПб.: СПбГК, 2014.</p> <p>Дегтярева Н. И. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья : Учебное пособие. — СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2018.</p>

Кириллина Л. Театральное призвание Георга Фридриха Генделя. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2019.
Ковнацкая Л. Г. Главные темы: Бриттен, Шостакович и другие. – СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова; Издательский дом "Галина скрипит", 2018.

Моцарт в пространстве и времени // Сб. статей. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2019.

Рихард Штраус и его время: сб. статей / Ред.-сост. Н.А. Брагинская. СПб.: Скифия-принт, 2017.

Ровенко Е. Время в философском и художественном мышлении: Анри Бергсон, Клод Дебюсси, Одилон Редон. – М.: Прогресс-Традиция, 2016

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская нацио-

	<p>нальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>				
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>				
<i>Б1.О.07.0</i> <i>2</i>	<i>ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ</i>				
ОПК-1	Разработчики: Семенова Юлия Сергеевна, кандидат искусствоведения, профессор; Порфирьева Елена Васьяновна, кандидат искусствоведения, профессор				
	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Целью курса является овладение студентами широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.</p> <p>Задачами дисциплины 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.</p> <p>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.</p>				
	<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i></p> <p>Изучение дисциплины «История отечественной музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом</td> <td> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; 				

	<p>контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 																							
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины 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 5 по 8 семестр.</p> <table border="1" data-bbox="309 632 2074 778"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2">ЗЕТ</th> <th rowspan="2">Акад. часы</th> <th colspan="4">Контроль</th> </tr> <tr> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3">8</td> <td>152</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость</td> <td>288</td> </tr> </tbody> </table>				Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль				5	6	7	8	Контактная работа, в т.ч. контроль	8	152	Э	Э	Э	Э	Самостоятельная работа	136	Общая трудоемкость	288
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль																						
			5	6	7	8																			
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	152	Э	Э	Э	Э																			
Самостоятельная работа		136																							
Общая трудоемкость		288																							
<p>IV. Содержание дисциплины. <i>Раздел I. Русская музыкальная культура X – XVIII вв.</i> <i>Тема 1. Музыкальная культура Древней Руси (X – XVI вв.).</i> 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. <i>Тема 2. Русская музыкальная культура XVII века.</i> 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.</p>																									

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 «дидаскалов». «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-серия, написанных на русские тексты А.П. Сумарокова («Цефал 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. Далольо) 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 глинкана. 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 «двоемрия».

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 глинкавских 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 интонационного 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 поэчного симфонизма. Попытки 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.

Вопросы периодизации отечественной музыкальной культуры XX века. Музыкальная культура послереволюционного периода в ее преемственной связи с русской музыкальной культурой дооктябрьского периода. Значение изучения достижений отечественной музыкальной культуры первых десятилетий XX века для понимания общеевропейских процессов развития искусства.

Раздел I. Отечественная музыкальная культура конца 10–50-х годов XX века

Тема 1. Общие тенденции развития музыкальной культуры

Ситуация в отечественной музыкальной культуре в первые послереволюционные годы. Практика Государственного музыкального строительства, новые условия функционирования искусства. Идея массовости как фактор формирования эстетики нового революционного искусства. Двадцатые годы как начальный этап строительства советской музыкальной культуры. Противоборство позиций во взглядах на пути становления искусства будущего. Роль различных музыкально-творческих группировок, их характеристика. Значение музыкальной науки и публицистики как активной части строительства новой культуры. Эксперименты по реформированию системы музыкального образования.

Художественная ситуация в музыкальном искусстве двадцатых годов. Радикальное обновление эстетических нормативов и языка музыкального искусства и развитие традиций русской музыкальной культуры. Параллельные процессы в отечественном музыкальном творчестве и творчестве западных композиторов. Важность контактов между советскими музыкантами и музыкантами Запада для общих процессов развития музыкальной культуры.

Характеристика важнейших творческих направлений в композиторском творчестве двадцатых годов. Роль крупнейших композиторов и музыкальных деятелей предреволюционных лет А. Глазунова, М. Ипполитова-Иванова, А. Кастальского, Р. Глиэра, С. Василенко и др. в послереволюционной музыкальной культуре. Значение творческой деятельности Н. Мясковского в эти годы.

Активность представителей русского художественного авангарда в первые послереволюционные годы, место музыкального авангарда в этом процессе. Деятельность А. Лурье, Н. Рославца, А. Мосолова и др. в эти годы.

Формирование нового поколения композиторов – представителей отечественной композиторской школы. Характеристика становления творчества Д. Шостаковича в этот период.

Тридцатые годы – этап формирования нормативной художественной эстетики в Советском Союзе. Основные показатели этого явления: создание творческих союзов, декларирование принципов искусства социалистического реализма, практика «проработок» деятелей искусства. Унификация стилевых направлений в искусстве этого периода, трагические судьбы представителей русского авангарда.

Созидательные процессы в советской культуре этого периода как результат поддержки искусства государством. Успехи советской исполнительской школы, создание исполнительских коллективов высокого профессионального уровня.

Ситуация в композиторском творчестве этих лет. Рождение советской музыкальной классики, связанное с именами Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна. Силевые тенденции. Формирование новой концепции героя в искусстве под влиянием идей демократичности и доступности. Влияние звукового кино на облик отечественной культуры в целом. Формирование молодых профессиональных национальных культур как проявление установки на выравнивание национальных культур.

Влияние нормативной эстетики на картину жанров в советской музыке. Песенные направления в опере и симфонии как выражение идеи демократизации в трактовке музыкальных жанров.

Особые условия функционирования искусства в период Великой Отечественной войны. Действие основных художественных закономерностей, сформировавшихся в тридцатые годы, в искусстве военных лет.

Послевоенные годы как особый этап в развитии отечественной культуры. Особая атмосфера в общественной и культурной жизни, вызванная ужесточением идеологической диктатуры. Партийные постановления этих лет, их оценка с современных позиций. Основные проблемы композиторского творчества этих лет.

Тема 2. Вокально-хоровое творчество

Особая роль области вокально-хоровой музыки в советской музыкальной культуре. Непосредственная связь между направленностью развития вокально-хоровых жанров с общими идеологическими установками, доминировавшими в советском искусстве. Советская массовая песня как феномен советской культуры. Характерные стилевые черты песенного творчества двадцатых годов. Роль А. Давиденко в формировании художественного облика массовой песни того времени. Изменение жанровых и стилевых черт массовой песни в тридцатые годы. Влияние

звукового кино на характер массовой песни. Крупнейшие мастера песенного творчества тридцатых годов: И. Дунаевский, А. Александров, В. Захаров, М. Блантер и др.

Пути формирования крупных хоровых жанров, воздействие практики массовых революционных действий на область кантатно-ораториального творчества в двадцатые годы. Характерные особенности кантат и ораторий тридцатых годов в контексте общих идей искусства этого периода.

Тема 3. Инструментальные жанры

Особенности развития жанра симфонии в двадцатые годы. Своеобразие пути развития отечественного симфонического творчества по сравнению с западным. Преемственная связь послереволюционного симфонизма с традицией русской дореволюционной симфонии (Пятая, Шестая симфонии Мясковского, Первая симфония Шостаковича). Линия обновления жанра через внедрение приемов кантатно-ораториального плана (Вторая симфония Щербачева), практики озвучивания массовых действий, киномонтажа (Вторая симфония Пащенко, Вторая и Третья симфонии Шостаковича), приемов музыкального театра (симфонии Прокофьева).

Влияние на характер развития инструментальных жанров установок на максимальную доступность и демократичность, проявившуюся в тридцатые годы. Дискуссии о советском симфонизме 1935, 1941 годов, их роль в формировании концепции песенного симфонизма.

Симфонии «факта и хроники» – воплощение конкретной картины современности, стереотипов иллюстративно-программного симфонизма. (Симфонии Книппера, Шебалина, Щербачева). Особое место Шестнадцатой симфонии Мясковского.

Формирование симфонического метода Шостаковича в симфониях тридцатых годов, его основные черты. Концепция, драматургия и стиль симфоний Шостаковича тридцатых – пятидесятых годов (Четвертая-Десятая).

Проявление симфонического метода Прокофьева в Пятой – Седьмой симфониях. Возрастание роли камерно-инструментальной музыки в XX веке, отражение в ней художественных экспериментов и стилевых тенденций своего времени.

Основные направления в камерной музыке двадцатых годов: академическое (А. Глазунов, М. Штейнберг, Р. Глиэр); продолжающее символистско-экспрессионистские течения русского предреволюционного искусства (Третья, Четвертая фортепианные сонаты Мясковского); воплощающие эстетику «современничества» - конструктивно-урбанистические опусы (А. Мосолов, Н. Рославец). Тенденция к театрализации камерной музыки, характерность ансамблей разножанрового типа (Нонет В. Щербачева, Квинтет ор. 39 С. Прокофьева, Септет Г. Попова).

Изменение характера камерно-инструментальных жанров в связи с доминирующими эстетико-идеологическими нормативами в тридцатые-сороковые годы. Формирование особой линии камерно-инструментальной музыки в творчестве Шостаковича в этот период (виолончельная соната, первый струнный квартет, фортепианный квинтет). Параллели между симфониями и камерно-инструментальными сочинениями Шостаковича (Трио «Памяти Соллертинского» – Восьмая симфония). Проявление черт позднего стиля Прокофьева в фортепианных сонатах советского периода.

Тема 4. Музыкально-театральные жанры.

Двадцатые годы – экспериментальный период в развитии оперного жанра. Связь этих экспериментов с практикой западноевропейского театра. Влияние драматического театра на пути развития оперного творчества. Революционный театр В. Мейерхольда в его связях с направлениями оперного театра. Мейерхольд и музыкальный театр. Театральные принципы К. Станиславского, А. Таирова, их значение для советского оперного театра. Основные черты оперного творчества 20х годов: революционная тематика, тенденция приближения оперы к драматическому спектаклю с музыкальным сопровождением, использование приемов театра «Синей блузы», насыщение ораторскими элементами, преломленными через практику массовых революционных представлений.

Сатира художественном творчестве 20-х годов и опера Шостаковича «Нос». Оперная эстетика Прокофьева на примере опер «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел».

Основные тенденции в оперном творчестве 30-х годов. Влияние большой литературы, тенденция к демократичности в трактовке жанра. Направление песенной оперы, его основные черты.

Опера «Леди Макбет Мценского уезда», ее место в творчестве Шостаковича.
Оперный театр Прокофьева советского периода. Проявление некоторых тенденций песенной оперы в опере Прокофьева «Семен Котко».
Оперы «Обручение в монастыре» и «Война и мир».

Творчество в области балета в двадцатые годы – отражение общих закономерностей, типичных для художественной культуры послереволюционных лет. Сосуществование нескольких линий в балетном театре этого периода: бытование классического репертуара (в том числе в виде осовременивания классического балета), обновление традиций через использование современной темы, направление, связанное с радикальным обновлением всей системы художественных средств. Линия сатиры в балетном творчестве двадцатых годов, ее антиромантическая основа. Опора на хореографическую лексику, заимствованную из спорта, эстрадной эксцентрики, немого кино. Полемика с идеей драматического балета в балетах Шостаковича «Болт» и «Золотой век». Балет Прокофьева «Стальной скок». Связь с современными художественными направлениями, влияние конструктивизма.

Воздействие советской нормативной эстетики на балетный театр в тридцатые годы. Наличие «генеральной линии» в развитии жанра, проявляющейся в понимании балета как хореографической драмы (драмбалет), выдвижение на первый план литературно-драматического начала и подчинение ему музыки, танца. Проявление эстетических нормативов хореодрамы в балете Б. Асафьева «Пламя Парижа», идеи героического балета в «Лауренсии» А. Крейна. Линия «театра переживания» в балетном творчестве тридцатых годов. Особое место балета Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Тема 5. Н. Мясковский

Н.Я. Мясковский как крупнейший русский композитор первой половины XX века, его место в истории отечественной музыкальной культуры. Особенности художественного формирования композитора. Раннее творчество Мясковского и музыкально-поэтический символизм. Стилиевая эволюция Н. Я. Мясковского в советский период. Характеристика разных сфер его деятельности. Мясковский – композитор, педагог, критик, музыкально-общественный деятель. Основные музыкальные жанры в творчестве Мясковского. 27 симфоний – жанровая доминанта его творчества, роль симфонического творчества Мясковского в развитии симфонической музыки в первой половине XX века. Характеристика камерно-инструментального творчества Мясковского.

Переплетение традиций и новаторства в музыкальном стиле композитора, новый контекст бытования устоявшихся выразительных средств. Мясковский и общая картина музыки XX века. Соотношение стиля композитора с современными ему стилевыми направлениями.

Тема 6. С. Прокофьев

Личность и творчество С.С. Прокофьева в системе музыкальной культуры XX века. Значение Прокофьева как одного из выразителей художественного мышления своего времени и индивидуальные черты его облика и стиля.

Рассмотрение творческой эволюции Прокофьева, характеристика основных этапов его творчества.

Жанровая картина творчества Прокофьева, универсализм композитора в сфере. Особое место музыкального театра Прокофьева как области творчества, выражающей сущностные черты творческой индивидуальности, воздействие его на другие жанры – симфонию, камерную музыку и др. Взгляды Прокофьева на роль оперы в современном музыкальном театре, обновление эпического музыкального «театра представления».

Новаторство в области балета. Фортепианное творчество в его связи с пианистическим стилем Прокофьева.

Новаторские черты музыкального стиля Прокофьева. Прокофьевские традиции как источник развития композиторского творчества во второй половине XX века. Проблемы исполнительской интерпретации музыки Прокофьева.

Раздел II. Отечественная музыкальная культура второй половины XX века

Тема 7. Общие художественные тенденции. Музыкальная жизнь и стилевые направления в отечественной музыкальной культуре периода конца 50–60-х годов

Рубеж 50–60-х годов как этап в развитии отечественной музыкальной культуры. Периодизация музыкальной культуры во второй половине XX века, наличие субэтапов.

Основные черты музыкальной культуры 60-х годов. Многообразие форм художественной жизни в этот период, их значение для музыкальной культуры. Музыкальная культура в контексте общехудожественных идей того времени (литература, театр, изобразительное искусство, кинематограф). Множественность стилевых направлений в композиторском творчестве 60-х годов. Характерная направленность творчества на интенсивное языковое обновление. Характерный процесс освоения и накопления новых языковых ресурсов. Появление нового композиторского поколения: А. Волконский, В. Гаврилин, С. Губайдулина, Э. Денисов, Г. Канчели, А. Петров, А. Пярт, В. Сильвестров, С. Слонимский, Н. Сидельников, В. Тормис, Б. Чайковский, А. Шнитке, Р. Щедрин, А. Эшпай и др.

Роль композиторов старшего поколения – Шостаковича, Свиридова.

Тема 8. Стилевые тенденции в отечественной музыкальной культуре в период 70–80-х годов

Преимущество в развитии музыкального искусства с 60-ми годами и при этом постепенная смена культурной парадигмы. Новое в композиторском творчестве 70–80х годов. Отход от увлечения технологическими проблемами. Перенос акцентов с обновление языка на типы высказывания: Монологизация форм высказывания. Развитие полистилистики (от коллажного типа, свойственного 60-м годам, к симбиотическому). Неоромантические тенденции, медитативная лирика, углубление чувства культурной памяти.

Тема 9. Д. Шостакович

Д.Д. Шостакович – композитор, запечатлевший суть трагической истории XX века. Многообразие образных проявлений в музыке Шостаковича. Особенности творческой эволюции Шостаковича. Характеристика основных ее этапов: ранний – этап формирования стиля, особые достижения в области музыкального театра, интерес к прикладным жанрам, ранние симфонии; зрелый (тридцатые – пятидесятые годы) – выдвижение «большой» симфонии как центрального жанра, значение камерно-инструментального творчества; поздний (шестидесятые – семидесятые годы) – изменение картины жанров, тяготение к камерным жанрам и жанровому синтезу, внимание к слову, преобладание монологичности.

Особенности музыкального стиля и творческого метода Шостаковича. Анализ «музыкальной тайнописи» композитора, знаковой системы, музыкальной символики. Оркестровое новаторство Шостаковича. Влияние Шостаковича на композиторское поколение второй половины XX века. Проблемы исполнительской интерпретации произведений Шостаковича.

Тема 10. Вокально-хоровое творчество

Интерес к жанрам, в которых достигается синтез слова и музыки в этот период. С 60х годов XX века – период возрождения старинных традиций русской хоровой культуры. Связь исполнительской практики этих лет и композиторского творчества. Основные направления в творческой практике: 1) стилевые тенденции, вопросы языка 2) жанровые решения.

Неофольклорная линия в камерном вокальном и хоровом творчестве – В. Гаврилин, С. Слонимский, Р. Щедрин, Г. Свиридов. Декламационность как важное направление стилевых поисков. Камерное вокальное и хоровое творчество Г. Свиридова. Хоровое творчество Р. Щедрина. Хоровой концерт как характерная жанровая разновидность этого периода.

Тема 11. Г. Свиридов

Свиридов и его место в русской музыкальной культуре XX века. Особенности его эстетической позиции. Жанровое своеобразие его творчества приоритет вокально-хоровых музыкальных жанров. Особенности воплощения поэтического слова в музыке Свиридова. 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. Н. Толстого «Царь Федор Иоаннович», Концерт для хора памяти Юрлова, «Песнопения и молитвы»).

Тема 12. Инструментальные жанры

Творчество композиторов в области инструментальных жанров – область интенсивных поисков и экспериментов. Сосредоточие наиболее плодотворных творческих идей в ведущих жанрах – симфонии и концерте. Особенности развития жанра симфонии. Процесс «дестабилизации жанра» (М. Арановский). Влияние на концепции симфоний интрамузыкальной программности. Проявление художественных тенденций симфонического жанра в поздних симфониях Шостаковича. Симфония и концерт в творчестве А. Шнитке. Симфонии Г. Канчели, Б. Тищенко, Б. Чайковского. Процесс жанровой диффузии в области симфонии и концерта. Жанр концерта в творчестве Р. Щедрина, Б. Тищенко, С. Губайдулиной, Б. Чайковского, Э. Денисова и др.

Интенсивность развития камерно – инструментальных жанров в данный период. Камерно-инструментальная музыка как привлекательная сфера для творческих экспериментов, эксперименты в области инструментальных составов, обновление музыкальных средств, освоение новых систем звуковой организации.

Тема 13. А. Шнитке

Творческий портрет. Художественно-философская концепция, основные стилевые составляющие творчества. Теория и практика полистилистики и творчество Шнитке. Черты неоромантического мышления. Символическая программность творчества. Характерный словарь музыкальной «символики» Шнитке. Жанр симфонии и концерта в его творчестве, камерно-инструментальная музыка. Неолитургические сочинения.

Тема 14. Музыкально-театральные жанры

60-е годы XX века – этапный период в развитии оперного жанра. Отход от нормативности, доминировавшей в оперном творчестве предыдущих десятилетий, утверждение принципа индивидуализации художественных решений. Возвращение оперной классики XX века на оперную сцену в 60-е годы как стимул для творческих экспериментов. Влияние оперного театра Прокофьева, Шостаковича, западной оперы XX века на художественные идеи в области оперного театра в 60-80-е годы.

Основные направления в развитии оперного творчества: «Большая» опера. Эпико-драматический тип («Виринея», «Мастер и Маргарита» С. Слонимского, «Мертвые души» Р. Щедрина, «Петр Первый» А. Петрова).

Камерная опера – ведущий тип лирико-драматической оперы. Характерные черты: типы сюжетов (интерес к «маленькому человеку», а также поэтической личности), внешнее сжатие музыкальной композиции, ведущая форма высказывания – монолог. Проявление данных закономерностей в творчестве Холминова («Шинель» и «Коляска»), Г. Седельникова («Бедные люди»), Ю. Буцко («Записки сумасшедшего», «Белые ночи»).

Балетный театр – самостоятельный вид искусства этого периода. Существование проблемы музыкального воплощения в балете в ряду других проблем художественных средств. Тенденция к синтезу искусств – важнейшая тенденция современного балетного театра. Значение постановок балетной классики XX века (Стравинский, Прокофьев, Хачатурян, Шостакович) для развития балетного творчества этого периода. Деятельность крупнейших хореографов- мощный творческий стимул для композиторов.

Многообразие жанровых и типологических решений балетного жанра: балет-оратория («Ярославна» Тищенко, «Материнское поле» Молдобасанова), опера-балет («Огненное кольцо» Тертеряна, «Давид Сосунский» Оганесяна), симфония-балет («Балет-симфония» Тамберга, Четвертая симфония Эшпая), вокально-хореографическая симфония («Пушкин» А. Петрова).

Линия психологического балета, балетное творчество Р.Щедрина.

«Музыкальный театр третьего направления» - неакадемические формы музыкального театра, пограничная зона. Развитие на отечественной почве жанра мюзикла. Новые жанровые разновидности: зонг-опера («Орфей и Эвридика» А. Журбина), рок-опера («Крик кукушки Р. Калимуллина).

Тема 15. Р. Щедрин

	<p>Творческий портрет композитора. Основные этапы творческой эволюции Щедрина в контексте художественно-стилевых тенденций музыкального искусства второй половины XX века. Жанровое многообразие творчества. Обновление жанров концерта, симфонии, оперы, балета, хоровых жанров.</p> <p><i>Тема 16. Отечественная музыкальная культура постсоветского периода</i></p> <p>Основные черты музыкальной культуры в 90-е годы 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).</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История отечественной музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают экзамен.</p> <p>Формы текущей аттестации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (доклады с презентациями) – письменные (слуховые контрольные работы, тесты) <p>Итоговая 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.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Основная литература.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p style="text-align: center;"><i>Дополнительная литература.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 1 / сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 720 с.: ил. 2. 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.
3. 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).
 4. Брянцева В.Н. Сергей Рахманинов. М., 1976.
 5. Васютинская Е.А. Н. К. Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды / Е. А. Васютинская. - СПб: Композитор, 2014. - 192с.
 6. Ганенко Н. Камерно-вокальное творчество С.И.Танеева (опыт текстологического исследования) / Н. Ганенко; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб: Астерион, 2010. - 178с.
 7. Головинский Г. Сабина М. М.П. Мусоргский. М., 1988.
 8. Горобец С.В. Вспоминая забытые имена. Александр Ильич Зилоти: Монография / С. В. Горобец. - СПб: Композитор, 2016. - 160с.
 9. Долгушина, М. Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века в её связях с европейской культурой / М. Долгушина. - СПб: Композитор, 2014. - 448 с.
 10. 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.
 11. 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.
 12. Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.
 13. Корабельникова Л.З. Творчество С.И. Танеева. Историко-стилистическое исследование. М., 1986.
 14. 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.
 15. Лобанкова Е.В.
 16. М.И. Глинка. К 200-летию со дня рождения. Т.1,2.
 17. 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.
 18. 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.
 19. 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.
 20. Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об инструментальной музыке и о скоморохах. СПб., 2013.
 21. Рахманинов и XXI век. Прошлое и настоящее: сборник статей / Московская консерватория; ред., сост. И. А. Скворцова. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 248с.
 22. 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.
 23. Рыцарева, М. Композитор Д.Бортнянский: Жизнь и творчество / М. Рыцарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Композитор, 2015. - 256 с.
 24. Рыцарева, М. Тайна Патетической Чайковского: (О скрытой программе Шестой симфонии) / М. Рыцарева. - СПб.: Композитор, 2017. - 176 с.

25. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII - XX веков: Учебное пособие / Т. П. Самсонова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2013. - 144 с.
26. Сенков, С. Рахманинов. Гений признанный и непонятый: сборник статей / С. Сенков. - М.: Дека-ВС, 2018. - 298 с.
27. Скрябин, А.Н. Письма / А. Н. Скрябин; сост., ред. А. В. Кашперов. - М.: Музыка, 2003. - 720 с.
28. Соловцов А. Н.А. Римский-Корсаков. М., 1984.
29. Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин. М.-Л., 1965.
30. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840-1860-х годов): учебное пособие / Д. В. Стасов. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 48 с.
31. Федякин С.Р. Скрябин. М., 2004.
32. Чайковский П.И. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. Т. 5-17. М., 1959 – 1981.
33. Власова Е. 1948 год в советской музыке: документированное исследование / Е. Власова. - М.: Классика-XXI, 2010.
34. Гойовы Д. Новая советская музыка 20-х годов. М., 2006.
35. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. М., 1989.
36. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Исследовательские очерки. – Л., 1979.
37. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: очерки. – Л- М., 1976.
38. Долинская Е. Театр Прокофьева: исследовательские очерки: М., 2012.
39. 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

	<p><i>Балет. Танец. Хореография.</i> - Издательство Планета Музыки</p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>Б1.О.07.0 2</p>	<p>МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI В.</p>
<p>ОПК-1</p>	<p>Разработчик: <i>Скепнер Ольга Викторовна, доцент, кандидат искусствоведения</i></p>
	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Курс «Музыка второй половины XX – начала XXI в.» охватывает широкий круг явлений исторического и культурологического характера в области современного музыкального искусства второй половины XX века до настоящего времени. В нем рассматриваются основные стилистические процессы этого времени, происходившие как в России, так и за рубежом, а также жанры и техники композиции в их сложном взаимодействии.</p> <p>Разработка программы по современной музыке второй половины XX — начала XXI веков преследует определенную цель: воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные стилевые направления Новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке явлений современного искусства.</p> <p>Прохождение этого курса в Консерватории должно обеспечить решение следующих задач:</p> <p>— во-первых, дать представление об основных музыкально-теоретических аспектах современной композиции, жанрово-стилевых особенностях, специфике языка Новейшей музыки;</p>

— во-вторых, рассмотреть творчество как ведущих композиторов второй половины XX века, так и авторов последнего поколения, определяющих основные тенденции современного композиторского творчества;

— в-третьих, познакомиться с конкретными музыкальными текстами Новейшего времени. Это даст возможность создать целостную картину культурно-художественной атмосферы современной эпохи, которая в некоторых проявлениях вливается в русло постмодернистских тенденций.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI вв» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 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 9 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			9
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

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 canticozum» 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 действо 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 «Ориентир».

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**. Стилевая 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 факторами. 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, Аллелуйя, Офферторий, Коммунио) — как месса с изменяемым текстом в течение литургического года. Символика в “In stone” 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. Перверзеровой) 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 Ferrariæ», «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, клавирина и фортепиано (1964). **Ономаритмия**. **С. Загний** «Этюды на ритм BACH» 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 BACH 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** «Акузматика» (*Musique Acousmatique*), характеризующий музыку, созданную в студии и затем перенесенную в концертный зал.

Принципы нотации в акузматике. *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 DSCH» для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано (1981) и в Пятой симфонии (1982). Реинтерпретация 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.

	<p>Включение приемов, освоенных электронной музыкой (фильтрация, реверберация, частотная модуляция), в спектральный метод. Характерная новация композиторов-спектраллистов — <i>инструментальный синтез (la synthèse instrumentale)</i>, своего рода проекция техники электронной музыки на традиционный инструментарий симфонического оркестра.</p> <p>Закономерности (пары понятий), искусственно моделируемые в спектральной музыке (по Ж. Гризе):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Микрофония / Макрофония; — Микросинтез / Макросинтез; — Спектр инструментальный / Спектр синтетический. <p>Форма-поток — как струящееся бесцелуное 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.</p> <p>Пьесы “Périodes” («Периоды», 1974) для 7 исполнителей, “Modulations” («Модуляции», 1976—1977) для 33 исполнителей Ж. Гризе.</p> <p>Пристрастие к электронике в звуковом синтезе: Т. Мюррей “Désintégrations” («Расщепления», 1982) для 17 инструментов и электронных звуков.</p> <p style="text-align: center;">Тема 12. Постмодернизм как универсальный тип мышления художественного творчества в музыкальном искусстве XX — начала XXI веков</p> <p>Общая картина музыкального постмодерна. Значение термина «<i>постмодернизм</i>». 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).</p> <p>Общественно-научные и социологические законы «постсовременности» в труде Ж. Ф. Лиотара «Состояние постмодерна». Связи и закономерности в сопоставлении модерна/постмодерна.</p> <p>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.</p> <p>Стилистическая и стилевая многоплановость в Симфонии для восьми голосов и оркестра (1968—1969) Л. Берно.</p> <p>Метастиль и категория времени в сочинении В. Тарнопольского «Маятник Фуко» для инструментального ансамбля (2004).</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыка второй половины XX – начала XXI вв» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 9 семестра обучающиеся сдают зачет.</p> <p>Формы текущей аттестации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (собеседование, доклад, коллоквиум, защита проектов); – письменные (проверка тестов, контрольных работ, курсовых работ, рефератов, конспектов). <p>Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий, устный ответ.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p style="text-align: center;">Основная литература:</p>

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.

Дополнительная литература:

1. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999.
2. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
3. Курбатская С. Серийная музыка: Вопросы истории, теории, эстетики. М., 1996.
4. Мартынов В. Зона opus posth, или Рождение новой реальности. М., 2005.
5. Мартынов В. Конец времени композиторов. М., 2002.
6. Музыка из бывшего СССР. Вып. 1, 2. М., 1994, 1996.
7. XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 2. М., 1995.

. Электронные издания, цифровые 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/>

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

	<p>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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p>

	Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.										
Б1.О.08	МОДУЛЬ «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»										
Б1.О.08.0 1	СОЛЬФЕДЖИО										
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-6	<p>Разработчик - Мерзлякова Е.А./старший преподаватель</p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью курса является слуховое освоение студентами различных музыкальных стилей; развитие общих слуховых навыков, а также специальных слуховых навыков, необходимых будущим дирижерам хора в их практической деятельности. Задачами дисциплины является формирование у студентов навыков чтения с листа музыкальных текстов различной сложности и стилевой направленности; навыков слухового осознания элементов музыкальной речи и закономерностей художественного целого. Основные формы для достижения главной задачи: интонационные упражнения; сольфеджирование одноголосия и многоголосия; слуховой анализ отдельных элементов музыкальной речи, а также музыкального материала в целом; запись музыки (одноголосной и многоголосной) на слух; творческие задания, ориентированные на развитие навыков самостоятельного музыкального высказывания.</p>										
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Сольфеджио» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенция</th> <th>Индикаторы достижения компетенции</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте; </td> </tr> <tr> <td> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; </td> </tr> <tr> <td> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные различными видами нотации</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; </td> </tr> <tr> <td> <p>Уметь:</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте; 	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные различными видами нотации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; 	<p>Уметь:</p>
Компетенция	Индикаторы достижения компетенции										
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте; 										
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 										
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 										
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные различными видами нотации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; 										
	<p>Уметь:</p>										

		<ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<p>Знать:</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; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 5 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль				
			1	2	3	4	5
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	180	КУ	Э	КУ	3	Э
Самостоятельная работа		108					
Общая трудоемкость		288					

IV. Содержание дисциплины.

1-2 семестры

1. Стилль. Музыка гармонического склада второй половины XIX века. Полифоническое многоголосие композиторов XIX века.
2. Лад. Расширенная тональность. Объединенный мажоро-минор и миноро-мажор. Альтерация. Вводнотоновость. Отклонения и модуляции в отдаленные тональности.
3. Метроритм. Размеры с необычными длительностями метрических долей. Смешанные и переменные размеры с равнодольной и неравнодольной пульсацией. Различные виды междутактовых и внутритактовых синкоп. Особые виды деления длительностей.

	<p>4. Гармония. Многотерцовая аккордика. Обогащение терцовой структуры аккордов заменными и внедренными тонами. Альтерация в аккордах субдоминантовой и доминантовой групп. Средства мажоро-минорной гармонической системы. Эллипсис. Энгаармоническая модуляция через уменьшенный и малый мажорный септаккорд, увеличенное трезвучие.</p> <p>5. Полифония. Равнофункциональная имитационная полифония. Канон. Контрастная полифония.</p> <p>3-4 семестры Современное сольфеджио.</p> <p>1. Стил. Новая модалность. Национальные школы. Музыка композиторов XX века. Джаз и блюз. Основы вокальной импровизации.</p> <p>2. Лад. Ангемитонная пентатоника. Диатонические семиступенные лады, в том числе смешанного типа. Гемиольные лады. Симметричные лады. Вариантность устоев лада и звукорядного состава. Блюзовая гамма и блюзовый лад. Бибоп-гаммы.</p> <p>3. Метроритм. Нерегулярно-акцентные метры. Смешанный и переменные размеры. Переметризация мотивов и полиметрия. Полиритмия. Свинг.</p> <p>4. Гармония. Аккордика изучаемых ладов. Нетерцовые аккорды, аккорды с гемиолами, двутерцовые септ- и нонаккорды. Линеарно-гармонические комплексы. Полиаккорды. Колористическая роль гармонии. Блок-аккорды.</p> <p>5. Полифония. Полифоническое письмо композиторов XX века. Равнофункциональная и разнофункциональная полифония.</p> <p>5 семестр Современное сольфеджио</p> <p>1. Стил. Сложноинтонационная музыка отечественных и зарубежных композиторов XX века.</p> <p>2. Лад. Мелодика. Хроматическая тональность. Тональная неопределенность. Новоаккордовая мелодика. Широкоинтервальная мелодика. Ломанный хроматизм. Нотографические трудности. Полиладовость. Политональность.</p> <p>3. Метроритм. Принцип прозы в музыке. Нерегулярная акцентность. Нетактовые формы ритмической организации. Мономерная ритмика. Ритмы с прибавленной длительностью. Запись <i>senza metrum</i>.</p> <p>4. Гармония. Полифункциональность. Полиаккордика и сочетание аккордов с интональной мелодией. Многосоставность вертикальных комплексов. Резко диссонансирующая вертикаль. Кластеры.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сольфеджио» установлен в соответствии с учебным планом. В конце первого и пятого семестров обучающиеся сдают экзамен. В конце первого, третьего и четвертого – зачет. Формы текущей аттестации: – устные (в форме сольного и совместного сольфеджирования) – письменные (слуховые контрольные работы, диктанты) Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, диктантов), устный экзаменационный ответ.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Основная литература:</p> <p>1. Агажанов А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция. /А.П.Агажанов.-М.:Лань, Планета музыки, 2019.-244с.</p> <p>2. Агажанов, А. П. Курс сольфеджио. Двухголосие. Диатоника, хроматика и модуляция / А.П. Агажанов. - М.: Лань, Планета музыки, 2013. - 144 с.</p> <p>3. Берак О.Л Школа ритма: Учеб. Пособие по сольфеджио. – Часть 1: Двухдольность. – М.: Издательство РАМ им.Гнесиных, 2003. – 32с., нот.</p> <p>4. Берак О.Л Школа ритма: Учеб. Пособие по сольфеджио. – Часть 2: Трехдольность. – М.: Издательство РАМ им.Гнесиных, 2004. – 54с., нот.</p>

	<p>5. Берак О.Л Школа ритма: Учеб. Пособие по сольфеджио. – Часть 3: Сложные, смешанные и переменные размеры, полиритмия и полиметрия. – М.: Издательство РАМ им.Гнесиных, 2007. – 59с., нот.</p> <p>6. Карасева М.В. Современное сольфеджио: учебник для сред. и высш. учеб. муз. заведений : (в 3 ч.) : Ч. 1 / М.В.Карасева. – Москва : Композитор, 1996 .</p> <p>7. Карасева М.В. Современное сольфеджио: учебник для сред. и высш. учеб. муз. заведений : (в 3 ч.) : Ч. 2 / М.В.Карасева. – Москва : Композитор, 1996 .</p> <p>8. Карасева М.В. Современное сольфеджио: учебник для сред. и высш. учеб. муз. заведений : (в 3 ч.) : Ч. 3 / М.В.Карасева. – Москва : Композитор, 2002 . – 122 с.</p> <p>9. Качалина Н.С. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие./ М.: Музыка, 2005г. - 112с.</p> <p>10. Качалина Н.С. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие и трехголосие. / М.: Музыка, 2005г. – 128с.</p> <p>11. Качалина Н.С. Сольфеджио. Часть 3. Четырехголосие. /М.: Музыка, 2006г. – 126с.</p> <p>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 Музыка Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыка Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года Язык: русский 3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/ Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный.</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевремен-</p>

	ного 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.								
Б1.О.08.0 2	ГАРМОНИЯ								
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-6	<p>Разработчик: <i>Широких Елена Викторовна, доцент</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью курса гармонии является воспитание высококвалифицированного специалиста-исполнителя, ориентирующегося в стилевых законах гармонии, умеющего разбираться в гармоническом языке композиторов разных исторических эпох и подготовленного к разносторонней практической деятельности.</p> <p>Задачами дисциплины является изучение основных исторических этапов развития гармонии; формирование у студентов представлений о закономерностях и специфике развития гармонических стилей в общей эволюции музыкального искусства; приобретение навыков гармонического анализа музыкального произведения в контексте стиля эпохи и композиторского стиля; изучение особенностей гармонического языка различных композиторов; расширение музыкального кругозора в области гармонических стилей; развитие творческих навыков, помогающих осуществлять профессиональную деятельность; овладение музыкально-теоретической терминологией; воспитание грамотного специалиста, умеющего осознавать важнейшие процессы развития музыкального искусства.</p>								
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Гармония» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; </td> </tr> <tr> <td> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; </td> </tr> <tr> <td> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; 	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 		<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций								
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; 								
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 								
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 								
	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; 								

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплотить 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; - 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; - выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; - сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; - анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; - записывать одnogолосные и многоголосные диктанты;
	<i>Владеть:</i> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; - навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; - навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

III. 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.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			1	2
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	КУ	Э
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

Раздел I – теоретический. Тема 1. Введение. Понятие гармонии.

Происхождение понятия «гармония».

Гармония как философская и эстетическая категория. Изменение ее содержания в различные исторические эпохи. Широкий диапазон использования термина. Гармония как единство противоположных начал.

Современное понимание термина «гармония». Многозначность его толкований.

Широта спектра действия гармонии: как воплощение образно-выразительной стороны музыки, как фактор конструктивного и формообразующего значения, организующее музыкальное пространство.

Музыкальный текст и его составляющие. Мелодия, гармония, ритм. Их связь и взаимообусловленность.
Гармония как отражение общей системы музыкальных координат. Горизонтальный и вертикальный параметры гармонии.
Соотношение в гармонии абстрактно - логического и эмоционально - чувственного начал. Две стороны гармонии – функциональность и фони́зм. Их определение и характер соотношения в различные периоды истории музыки.
Функциональная система. Понятие функции в классико-романтической и современной музыке. Явление основных и переменных функций.
Фонизм в гармонии и его проявление на разных уровнях музыкального текста (аккорд, гармонический оборот, тональные соотношения).

Тема 2. Аккорд как основной элемент гармонии.

Традиционное определение и понимание аккорда. Концепция Ж. - Ф. Рамо. Терцовость как основной принцип строения вертикали в классической музыке. Акустическая обоснованность терцовой структуры.
Зависимость фонических свойств аккорда от его расположения, удвоений, регистра, плотности, интервальной структуры.
Современное понимание аккорда (определения Т. С. Бершадской, Ю. Н. Холопова).
Аккорд, созвучие, кластер.

Систематика аккордовых структур:

- 1) аккорды терцовой структуры;
- 2) аккорды видоизмененной терцовой структуры; побочные тоны и их разновидности;
- 3) собственно нетерцовые аккорды; множественность их структур.

Повторение пройденных в училище средств гармонии. Гармоническое развитие внутри малых форм. Соотношение каденций в периоде. Типы каденций. Каденционные формулы. Функционально – гармоническая логика в условиях однотонального и модулирующего периодов, простой двух- и трехчастной форм.

Тема 3. Музыкальный склад. Музыкальная фактура.

Понятие музыкальной ткани. Основные координаты музыкальной ткани. Горизонталь – связь тонов в последовательности, вертикаль – связь тонов в одновременности (параметры времени и пространства). Мелодия и гармония как система организации, опирающаяся на различные типы отношений между тонами.

Роль в гармонии линейно - мелодических связей. Голосоведение (понятие). Типы движения голосов (прямое, косвенное, параллельное, противоположное). Реальное и скрытое голосоведение. Ленточное (блочное) голосоведение.

Музыкальный склад – принцип организации музыкальной ткани, отражающий глубинный способ, тип музыкального мышления. Склад как логическая категория (по определению Т. С. Бершадской).

Исторически сложившиеся виды музыкальных складов, отражающие эволюцию музыкального мышления:

- 1) монодический (конструктивный элемент – тон);
- 2) полифонический (конструктивный элемент – линейно – структурированные последовательности тонов);
- 3) гармонический (конструктивный элемент – вертикально – организованные комплексы тонов).

Процессы взаимовлияния и взаимопроникновения складов (эпохи барокко, романтизма). Появление в XX веке синтетических, смешанных музыкальных складов.

Понятие музыкальной фактуры. Этимология термина «фактура».

Музыкальный склад и музыкальная фактура. Соотношение понятий. Фактура как материализованное выражение склада.

Гармонический склад и его воплощение в различных типах фактур.

Аккордовая (хоральная) фактура.

Гомофонная фактура и неисчерпаемое богатство конкретных форм ее воплощений.

Необходимые в фактурном анализе пары – понятия: мелодия – сопровождение, мелодический рельеф – гармонический фон.

Фактурные функции голосов в условиях аккордовой и гомофонной формы изложения. Понятие плотности фактуры.

Способы индивидуализации гомофонной фактуры. Приемы фигурационной техники:

- 1) мелодическая фигурация;
- 2) гармоническая фигурация;
- 3) мелодико – гармоническая фигурация;
- 4) ритмическая фигурация.

Определение и иллюстрации каждого из этих типов. Объединение в музыкальном произведении различных приемов фигурационной техники.

Фактура и формообразование.

Общая характеристика и классификация неаккордовых звуков. Историческая панорама их освоения и применения.

Тема 4. Общее понятие лада. Лады модального и тонального типов.

Лад как интонационная и логическая система музыкального мышления. Лад как система соподчиненности звуковых функциональных элементов (тонов, аккордов). Аналогия между ладовой организацией музыки и синтаксической системы языка (соподчиненность слов как необходимое условие выражения мысли). Лад – звуковысотная система соподчинения звуковых элементов по их тормозящей или движущей роли. Соотношение категорий: лад, звукоряд, тональность. Понятие ладовых функций (устойчивость – неустойчивость, опорность – неопорность, центр - периферия). Функционирование основных элементов лада (тон, аккорд) в разных стилевых условиях.

Лады модального типа. Лады тонального типа. Определение, общая характеристика, сравнение основных параметров.

Раздел II – историко-аналитический.

Тема 5. Модальность в музыке эпохи средневековья и Возрождения.

Модальность как форма ладовой организации, предшествующая тонально – функциональной системе. Модальность – гармоническая система, основывающаяся на звукорядном принципе. Основа модальности – опора на стабильный избранный модус.

Модусы эпохи средневековья и Возрождения. Гвидо Аретинский и значение его деятельности. Система восьми ладов григорианской монодии как основа западноевропейской музыкальной традиции. Ладовые категории этой системы. Определение лада в григорианском хорале. Временная атрибуция монодии этого жанра.

Монодия – музыкальный склад, представляющий собой принципиальное одноголосие. Григорианский хорал, древнерусский распев. Понятие текстомзыкальной формы.

Ладовая основа многоголосия эпохи Возрождения (модальное многоголосие). Двенадцать диатонических ладов Глареана. Каденции. Их классификация.

Тема 6. Гармония XVII – первой половины XVIII веков.

Общая характеристика музыкального языка этого периода. Появление новых жанров. Развитие светского концертного музицирования и инструментального исполнительства. Новый – инструментальный тип мелодики. Роль basso continuo в проявлении новых типов письма.

Становление двуладовой системы мажора и минора. Формирование гомофонного склада и становление тональной функциональности. Создание равномерной темперации. Ее значение для развития хроматики, модуляций, энгармонизма, альтерации.

Эпоха цифрованного баса (генерал – баса, basso continuo) и ее значение для формирования гармонической вертикали и законов функциональной логики.

Связь техники генерал – баса с исполнительской практикой. Сигнатуры и их видоизменения на протяжении полутора столетий. Расшифровка образцов, записанных в этой технике.

Вопросы фактуры в эту эпоху. Формирование приемов фигурирования. Материал для анализа - произведения французских клавесинистов. Ж.-Ф. Рамо и его полемика с адептами basso continuo. Значение теории Ж.-Ф. Рамо для дальнейшего развития гармонии.

Гармония И. С. Баха. Общая характеристика на основе сочинений для клавира и хоралов. Гармонический стиль хоралов – синтез разных гармонических систем (модальности и тональной функциональности). Формы проявления модальности. Текстомузыкальная основа формы хоралов. Характерные гармонические обороты и фактурные приемы, применяемые И. С. Бахом в хоралах. Аккордообразующая роль голосоведения.

Тема 7. Гармония второй половины XVIII – начала XIX века.

Классическая гармония.

Эстетика Венского классицизма. Основные тенденции классицистского мирознания. Принцип разумного равновесия - через взаимодействие в борьбу противоположных сил. Высочайший уровень развития динамических и выразительных возможностей мажорно – минорных систем. Превращение гармонии в главный организующий фактор интонационно – тематического развития.

Принцип «централизующего единства» (С. С. Скребков) – основа классической гармонии. Динамичность и процессуальность – фундамент классической гармонии. Централизация тональности. Классическая тональность – гармоническая система, основанная на тяготении периферийных (неустойчивых) элементов к центральному звуку или аккорду. Система ладовых функций T, S, D и их параллелей. Многоуровневая система функций: на уровне аккордов, оборотов тональных планов. Функции высшего порядка.

Гармония классических форм.

Модуляции в музыке венских классиков. Виды модуляций и их техника. Родство тональностей.

Роль модуляции в формообразовании. Малая (внутритемная) и большая (межтемная) модуляции. Ход и его местоположение (связующая партия, ход в побочной партии и разработках сонатного аллегро).

Фактура в музыке венских классиков.

Общее и индивидуальное в гармоническом языке Моцарта и Бетховена.

Тема 8. Гармония XIX века.

Романтическая гармония.

Периодизация. Ранний период – до 1830-х годов, средний – середина XIX века, поздний романтизм – с 60-х годов XIX века. Наряду с лидирующим положением композиторов стран центральной Европы формирование и расцвет национальных композиторских школ Восточной и Северной Европы – России, Польши, Венгрии, Норвегии, Чехии, Финляндии.

Общая характеристика эстетических установок композиторов – романтиков. Усиление роли эмоционально – психологического, индивидуального начала в отражении изменившейся картины мира. Поворот от обобщенности и универсальности к конкретному, неповторимому, от объективности к субъективности, от рационального к иррациональному, к вымышленной реальности и загадочности.

Главная особенность этого периода в истории гармонии – высокая степень индивидуализации авторских стилей. Гармония XIX века развивается под знаком преодоления классических норм письма, что к концу столетия приводит к отрицанию классических норм. Процесс обогащения гармонических средств и появление новых звуковысотных систем к началу XX века становится все более интенсивным.

Усиление в музыке XIX века как экспрессивной, так и импрессионной функций гармонии (по Э. Курту).

Индивидуализация фактуры. Богатство фактурных форм и фигуративных техник.

Расширение тональности и ее хроматизация. Пути хроматизации тональности:

- 1) мажоро-минорные системы;
- 2) аккордовая альтерация, приводящая в конце XIX века к явлению постальтерации;
- 3) субсистемный хроматизм, проявивший себя в отличных от классической музыки формах;

	<p>4) функциональная инверсия как проявление центробежных тенденций;</p> <p>5) мелодический хроматизм.</p> <p>Эмансипация диссонанса.</p> <p>Этап новой модальности в XIX веке, возникшей в условиях образования национальных школ. Появление новых типов функциональности. Использование натурально – диатонических и симметричных ладов, приводящих к активизации красочных, колористических функций гармонии. Принцип диссонантной диатоники.</p> <p>Типы тональных соотношений у романтиков, наиболее характерные виды модулирования, возрастание роли ускоренных и энгармонических модуляций. Появление нового типа модуляции – мелодико-гармонической.</p> <p style="text-align: center;">Тема 9. Гармония в творчестве русских композиторов.</p> <p>Интонационно – стилевые истоки гармонии русских композиторов. Богатство гармонии, обусловленное влиянием мелодического начала русской народной музыки (влияние модальности). Как следствие – усиление плагальности, использование побочных ступеней и применение переменных функций, отсутствие вводнотоновых тяготений, возрастание роли мелодических связей.</p> <p>Яркая самобытность и индивидуальная характерность музыкального языка каждого композитора.</p> <p>Обращение композиторов к натурально – диатоническим ладам, а также для создания фантастических образов и ситуаций - к симметричным ладам (2-2, 2-1).</p> <p style="text-align: center;">Тема 10. Гармония импрессионистов.</p> <p>Эта тема изучается исключительно в аналитическом плане. Предварительно студентам дается перечень фортепианных произведений Дебюсси, а также ранних сочинений Равеля. На занятии эти произведения или их фрагменты иллюстрируются самими студентами с последующими аналитическими наблюдениями. В них должны быть отражены особенности формы, ладовой организации, аккордики. В конце занятия педагог дополняет и обобщает эти наблюдения.</p> <p style="text-align: center;">Тема 11. Гармония в музыке XX века.</p> <p>Общая панорама и тенденции развития гармонии. Многообразие стилей, направлений, техник. Новаторство как принцип творческого самовыражения. Поиск новых средств ведется в разных направлениях.</p> <p>В области аккордики - свободное применение диссонанса, освоение новых аккордовых структур (квартаккорды, квинтаккорды, кластеры, тематическая гармония). В трактовке традиционных структур наблюдаются новые черты. Это новый ладовый контекст, приводящий к появлению блочно – линейных комплексов.</p> <p>Формирование двенадцатитоновой хроматической тональности. Использование техники центра. Усложнение центрального элемента системы и появление новых функциональных связей (трионовых, атактовых).</p> <p>Возрождение на новом уровне в современном интонационном контексте модальных принципов организации.</p> <p>Фактурное расслоение музыкальной ткани. Явления полигармонии: полиаккордика, полиладовость, политональность.</p> <p>Освоение такого ладозвукорядного материала, как ангемитоновая и гемитоновая пентатоника, натуральные диатонические лады (миксодиа-tonика), симметричные образования (лады Мессиаана).</p> <p>Особенности гармонического языка Прокофьева, Шостаковича, Бартока, Гаврилина.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Гармония» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 семестра обучающиеся сдают зачет, в конце 2 семестра – экзамен.</p> <p>Формы текущей аттестации:</p>

<p>– устные (выполнение практических заданий на фортепиано); – письменные (выполнение тестовой работы). Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий и теста, устный экзаменационный ответ.</p>
<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Титова Е. В. "Развивать практику обучения гармонии!": формы работ в музыкальной фактуре в современных учебных изданиях // Вестник музыкальной науки - №1. / Новосибирская консерватория, 2019. 2. Римский-Корсаков Н. А. Практический учебник гармонии / Н. Римский-Корсаков. - 22-е изд. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань; Планета музыки, 2018. 3. Гуляницкая Н. С. Гармония XXI века? // Учёные записки Российской академии музыки имени Гнесиных. - №4. – 2017. 4. Хрестоматия по гармоническому анализу: для студентов исполнительских факультетов высших музыкальных учебных заведений / Казанская консерватория; сост. А. Т. Гумерова. – Казань, 2017. 5. Городилова М. В. Изучение гармонии Барокко: проблемы и подходы // Тридцать три этюда о музыке: Liber amoricum: Сборник статей / Уральская консерватория; ред.-сост. А.Г.Коробова. - Екатеринбург, 2015. <p>Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Барсова И. А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина XVIII века): монография.– М., 1997. 2. Бершадская Т.С. Гармония как элемент музыкальной системы: монография. – СПб., 1997. 3. Бершадская Т.С. Лекции по гармонии: учебник. – 2-е изд. – Л., 2003. 4. Бершадская Т.С. Нетрадиционные формы письменных работ по гармонии в консерваториях: учебное пособие. – Л., 2001. 5. Гуляницкая Н.С. Введение в современную гармонию: учебное пособие. – М., 1984. 6. Дьячкова Л.С. Гармония в музыке XX века: монография. – М., 1994. 7. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века: монография. – М., 1976. 8. Мазель Л.А. Проблемы классической гармонии: монография. – М., 1972. 9. Мюллер Т. Гармония: учебник. – М., 1982. 10. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии. М.,2010. 11. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей: монография. – М., 1973. 12. Слонимский С. Практическая гармония: учебное пособие. – СПб, 2005. 13. Федотова Л. Гармонический материал современной музыки: Индивидуальные принципы структурности: учебное пособие. – Казань, 2007. 14. Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс в 2-х частях: учебное пособие. – М., 2003. 15. Холопов Ю.Н. Современные черты гармонии Прокофьева: монография. – М., 1967. <p>Нотная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бах И.С. Французская сюита №3. Партита №1. ХТК (1,2 том – прелюдии). Хоралы и хоральные прелюдии. 2. Моцарт В.А. Сонаты для клавира. Фантазия до минора. 3. Бетховен Л. Сонаты для фортепиано № 8, 14, 20, 27, 29, 30. 32 вариации для фортепиано. 4. Мендельсон Ф. Песни без слов.

5. Шуберт Ф. Вокальный цикл «Зимний путь». Экспромты. Музыкальные моменты.
6. Шопен Ф. Прелюдии. Этюды. Баллада №1.
7. Шуман Р. Циклы для фортепиано: «Бабочки», «Карнавал», «Фантастические пьесы». Новеллетта. Романсы и песни.
8. Лист Ф. «Годы странствий» (1 год). Песни. Три концертных этюда. «Утешение». Соната си минор.
9. Вагнер Р. Вступление к опере «Тристан и Изольда».
10. Григ Э. Лирические пьесы для фортепиано. Соната для фортепиано ор. 7. Ноктюрн ор. 54.
11. Форе Г. Романс «Пробуждение».
12. Дебюсси К. Прелюдии для фортепиано. Бергамаская сюита. Прелюдия ля минор.
13. Равель М. Сонатина для фортепиано. Павана.
14. Барток Б. Багатели для фортепиано. Пьесы из цикла «Микрокосмос».
15. Мессиан О. Сочинения для фортепиано.
16. Римский-Корсаков Н.А. Романсы. Вступление к 2 картине оперы «Садко».
17. Бородин А.П. Вокальные сочинения. Хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь».
18. Мусоргский М.П. «Картинки с выставки». Вокальный цикл «Без солнца».
19. Чайковский П.И. Романсы. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (вступление и кода). «Времена года».
20. Танеев С.И. Хор «Альпы».
21. Рахманинов С.В. Прелюдия для фортепиано. Этюды-картины. Музыкальные моменты. Вокальные сочинения. Вступление к фортепианному концерту №2.
22. Метнер Н. Сказки ор.20, 24.
23. Прокофьев С.С. «Мимолетности». Гавот ор.32. Русские песни для голоса и фортепиано.
24. Шостакович Д.Д. Прелюдии из цикла «Прелюдии и фуги». Прелюдии ор.38. Соната для фортепиано №2.
25. Гаврилин В. Цикл «Русская тетрадь» для голоса с фортепиано.

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:

	<p><i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 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</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>Б1.О.08.0 3</p>	<p>АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ</p>
<p>ОПК-1</p>	<p>Разработчик: <i>Хасанова Алсу Наилевна, доцент, кандидат искусствоведения</i></p>
	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i> Целью курса является постижение принципов музыкального формообразования как основы для профессиональной исполнительской педагогической, просветительской и исследовательской деятельности.</p> <p>Задачами дисциплины 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</p> <p>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.</p>

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 5 по 6 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			5	6
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	К.у.	Э
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

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 метроритмической 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 классикоромантического 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 T D | D T. 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, ригурнели.

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 срединных 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 ригурнелем.

Вариации как форма и как формообразующий принцип.

Полифонические вариации (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 ригурнелем 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 ампиризм). 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 неперIODической 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 сонатносимфонического 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 («глинчинские»).

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 неомодальности.

Принцип серийной организации: выведение всей музыкальной ткани из последовательности неповторяющихся звуков – серии. Принцип работы с серией: 4 основные формы – первоначальная или прима (сокращенно Р или О), 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 Мессиаана») 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); Мессиаан. «Отражения в ветре» (модальная сонатная форма).

Тема 4.4. Формы в условиях сонорности и алеаторности. 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 контрастноставная форма).

Алеаторный принцип: подвижная координация частей и элементов структуры. Возможность приложения алеаторности 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

	<p>музыка» Штокхаузена с коллективной импровизацией как отражение 3-го уровня алеаторной свободы. Изменение категорий композитор – исполнитель и социально-коммуникативной роли и смысла музыки.</p> <p>Электронные композиции, изменение природы звука. Опыт Ксенакиса по созданию звучащего контура архитектурного сооружения. Сочетание электронных и натуральных звучаний (Денисов. «Пение птиц»).</p> <p>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, концертто гротто, Концерт для альты с оркестром, «Ревизская сказка» для ф-но в 4 руки), Берно (Симфония для оркестра и 8 певческих голосов, скерцо).</p> <p>Минимализм как эстетическая предпосылка репетитивной техники.</p> <p><i>Тема 4.5. Особенности формы в композиторских школах восточных культур.</i></p> <p>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.</p> <p>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».</p> <p>Общие тенденции развития композиторских школ Китая и Японии. Техника «главного звучания» как национальный по генезису прием современного письма в творчестве Исан Юна (Корея).</p> <p>Творчество современных татарских композиторов и техники письма XX века (Калимуллин. Квартет памяти Тукая, фантазия для органа «Забытый вагаз», Соната для виолончели соло).</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце пятого семестра обучающиеся сдают зачет, в конце шестого - экзамен.</p> <p>Формы текущей аттестации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные аналитические ответы – письменные (аналитические работы, тесты) <p>Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ, устный экзаменационный ответ.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Основная литература.</i></p> <p>Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб. 2013</p> <p>Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX веков. М., 1998</p> <p>Заднепровская Г. В. Анализ музыкальных произведений. М., 2018.</p> <p>Способин И.В. Музыкальная форма. М.: Музыка, 2019</p> <p>Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. Исследование. М., 2019.</p> <p>Арутюнов Д. Сочинения П. И. Чайковского в курсе анализа музыкальных произведений. М.: Музыка, 2016.</p> <p>Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. СПб. 1988.</p>

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 *Arg nova* к новой музыке. – Казань, 2008.

Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.

Мессиаан 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 хора 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

	<p>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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p>

	Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.						
Б1.О.08.0 4	ПОЛИФОНИЯ						
ОПК-1 ОПК-6	<p>Разработчик: <i>Гирфанова Марина Евгеньевна, профессор, доктор искусствоведения</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины Цели освоения дисциплины: проследить историю развития полифонической музыки от ранних ее проявлений в средневековье до новейших образцов в современной музыке; сформировать представления о полифонических направлениях и школах, стилях и жанрах; изучить полифоническое письмо и полифоническую технику в исторические эпохи с IX по XXI век; дать знания по теории полифонических форм IX – XXI веков; развить навыки сочинения полифонической музыки по художественным образцам произведений строгого стиля XV – XVI века, классического свободного письма XVII – XVIII веков, западноевропейских романтиков и русских композиторов XIX века, а также современной русской и западноевропейской музыки XX – XXI веков. В задачи дисциплины входит: всестороннее, теоретическое и практическое, освоение материала данного предмета, включающее овладение: – историей и теорией полифонии, – навыками анализа полифонических произведений различных эпох и стилей, – искусством сочинения контрапунктов и полифонических форм; воспитание музыкантов, обладающих разносторонней гуманитарной подготовкой и умеющих грамотно применять свои знания в научной и педагогической деятельности.</p>						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Полифония» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; </td> </tr> <tr> <td> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; </td> </tr> <tr> <td> <p>Владеть:</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; 	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 	<p>Владеть:</p>
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; 						
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 						
	<p>Владеть:</p>						

		<ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и во-площать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i>	<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; - стиливые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	<i>Уметь:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - пользоваться внутренним слухом; - записывать музыкальный материал нотами; - чисто интонировать голосом; - выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; - сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; - анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; - записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	<i>Владеть:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; - навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; - навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

III. 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 3 по 4 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			3	4
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	74	3	Э
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Полифония как дисциплина

Тема 1. Полифония как склад музыкальной ткани

Определение полифонии как склада музыкальной ткани, организующегося как координация нескольких одновременно звучащих линий (мелодических голосов или пластов). Ее отличие от монодийного и гармонического складов. Круг значений понятия «контрапункт»: контрапункт как исторически обусловленный принцип вертикальной координации мелодических голосов полифонической ткани; контрапункт как голос, сопровождающий главный; контрапункт как соединение голосов; контрапункт как система правил вертикальной координации голосов в условиях контрапунктической техники; контрапункт как учебная дисциплина. Простой контрапункт: историческая периодизация контрапунктических стилей. Сложный контрапункт: общая характеристика видов.

Раздел 2. История полифонии. Эпоха дисканта

Тема 2. Ранние формы многоголосия (IX–XII вв.)

Ранний – параллельный (строгий) и непараллельный (свободный) органум. Поздний свободный органум рубежа XI–XII вв.: расположение голосов, состав и свойства созвучий, строение органума, состав и разновидности органальных фраз (компоненты органальной фразы: копула, пенультима, копуляция, инцепт, срединные звуки). Мелизматический органум.

Тема 3. Школа Нотр-Дам

Деятельность Леонина и его современников (середина XII в.). Черты стиля: начало перехода к фиксированной в нотной записи музыкальной ритмике; органум и дискант как два основных вида многоголосного – двухголосного – письма. Деятельность Перотина и его современников (рубеж XII–XIII вв.). Органум как центральный жанр многоголосной письменной музыки: состав голосов, запись; ритмика; мелодика свободных голосов; правила дисканта; композиция; приемы развития – особенности контрапунктической техники.

Тема 4. Ars antiqua (XIII в.)

Мотет как центральный жанр в иерархии жанров многоголосной музыки XIII в. Пути развития жанра: практика контрафактуры. Черты стиля: полимелодическое многоголосие, особенности модальной ритмики в теноре, строение мотета на основе остинатных мелодических и ритмических повторений. Типы мотетов: латинский мотет, мотет с опорой на французскую лирическую поэзию, мотет «триплум-стиля».

Тема 5. Ars nova (1310-е – 1370-е гг.)

Изоритмический мотет Филиппа де Витри и Гильома де Машо. Определение принципа изоритмии. Формирование изоритмического мотета из мотета триплум-стиля. Ранние мотеты Витри: преобразование модальной ритмики в талье мотетов, ритмоформульность дуплума и триплума, проблема соотношения поэтического текста и музыки, композиционная организация и изоритмия (секциональная и панизоритмия). Мотеты Витри 20–40-х годов. Отход Машо от жанра мотета, переключение на песенные жанры.

Тема 6. Многоголосие итальянского Треченто

Две итальянские школы: 1) 1-я половина XIV века – Йоханнес де Флоренция, Якопо де Болонья; 2) 2-я половина XIV века – Франческо Ландини. Светская основа господствующих жанров – мадригала, каччи, баллаты. Характеристика жанров. Переход от ars nova к раннему Возрождению в творчестве Йоханнеса Чикония: синтез двух разных национальных традиций – итальянской и французской. Новая система жанров в творчестве Чикония: мадригал, баллата, виреле, мотет, хоровые части месс. Качественно новая музыкальная нотация у Чикония – так называемая “белая” нотация, фиксирующая новые свойства музыкальной ритмики. Новое качество многоголосия у Чикония – возрастание роли консонантности в вертикали. Возникновение нового типа многоголосия, в котором голоса принципиально равноправны в плане своей индивидуальности.

Тема 7. Английская полифоническая школа XIII–XV вв.

Гимель и фобурден. Жанр английского дисканта. Рондель, мотет, рота, канон XIII–XIV вв. Появление новых канонических форм в конце XIV – начале XV вв.: первый в истории полифонии двойной канон, кэрл. Становление мессы как цикла в первой половине XV в.: месса у Данстейбла, Пауэра.

Раздел 3. Теория полифонии. Контрапункт строгого стиля

Тема 8. Простой и сложный контрапункт

Классификация видов контрапункта. Простой контрапункт в условиях двухголосия (мелодика строгого стиля, классификация созвучий, правила употребления диссонансов). Подвижной контрапункт в условиях двухголосия ($J_v J_h J_{vh}$). Двойной контрапункт как частный случай вертикально-подвижного контрапункта, наиболее употребительные виды JJ_v : двойной контрапункт октавы, децимы и дуодецимы, способы вычисления J_v . Обратимый контрапункт: его виды, техника выполнения.

Тема 9. Каноническая техника

Классификация видов. Простой канон. Бесконечный канон: канон и каноническая секвенция первого и второго разрядов.

Раздел 4. История полифонии. Эпоха строгого письма, переход к свободному письму

Тема 10. Месса XV–XVI вв.

Западноевропейские полифонические школы и их представители. Характер заданного источника: григорианский хорал, тема – эмблема, авторское многоголосное сочинение, мессы *sine nomine*. Типология мессы по формам работы с *santus prius factus*. Мессы с единым *s.p.f.* во всех частях: с единым неизменным во всех частях, с единым изменяющимся, единым рассредоточенным по всем частям, *s.p.f.* как интонационный источник для голосов полифонической ткани. Месса с множественным *s.p.f.*: с множественным автономным во всех частях, с множественным однородным. Эволюция жанра мессы в XV–XVI вв. (теноровая месса, месса – парафраза, месса – пародия и др.). Особенности претворения жанра мессы у Дюфаи, Окегема, Депре, Обрехта, Палестрины, Лассо. Каноническая месса.

Тема 11. Мотет XV–XVI вв.

Мотет раннего Возрождения (Данстейбл, Дюфаи). Типы мотетов: изоритмический, кантиленный. Композиционная организация мотета, новые формы претворения принципа изоритмии и изомелии. Новые формы структурной организации тальи. Мотет зрелого Возрождения (Депре, Окегем, Палестрина, Лассо). Типы мотетов: кантиленный, теноровый, канонического строения, со сквозным имитационным строением, в контрапункте *simplex*.

Тема 12. Канонические формы XV–XVI вв.

Историческая типология видов канона XV–XVI вв. Этимология термина. Систематика канонов: по количеству пропост, по способу выведения респост, по технике письма. Каноны: (1) простой, «нулевой», распределенный линейный, (2) мензуральный, элизионный, инверсионный, ритмически варьированный, (3) группа сложных канонов. Каноническая месса у Окегема, Палестрины.

Тема 13. Инструментальные полифонические формы XVI–XVII вв.

Ричеркар, канцона, фантазия, fuga. Возникновение инструментальной полифонической музыки из переложений вокальной (интаволатура), становление инструментальной фактуры. Формы показа тематического материала: «суперимитация» (термин А. Милки); двойная имитация; симметричная или несимметричная, простая или каноническая имитация; имитация с введением структурно-преобразованных вариантов темы; многотемная экспозиция; экспозиция с *santus firmus*. Характеристики «протоэлементов» полифонической формы: «темы», «противосложения», «ответа», «интермедии»: функционирование этих элементов в форме. Разновидности фугированной формы: многотемный и однотемный ричеркар, многочастные вариационные циклы (канцона, многочастный ричеркар).

Раздел 5. Теория «классической» фуги

Тема 14. Теория баховской фуги. Тема

Определение фуги как полифонической формы, основу которой составляет принцип особой фугированной периодической имитации структурно целостной и устойчивой, кристаллизовавшейся темы.

Эволюция полифонического тематизма, полифонический тематизм И. С. Баха. Новые качества темы фуги: замыкание темы мелодическим кадансом (и тем самым функциональное разграничение «тематического» и «нетематического» материала в фуге), гармоническая полнота темы (соответствующая новому типу функционального мажоро-минорного гармонического мышления), формирование нового типа голосоведения (скрытое многоголосие в виде мелодически опорной линии и скрытых голосов), становление темы как структурно-целостной единицы формы (линейно-мелодический профиль темы). Структурные разновидности тем. Системные и несистемные преобразования темы в фуге.

Тема 15. Теория баховской фуги. Ответ

Ответ как теоретически наиболее жестко регламентированный элемент фуги. Типология видов ответов: по степени точности имитирования (реальный, тональный), по видам интервалов сдвига (доминантовый, субдоминантовый, иной). Разновидности тем по гармоническому содержанию, требующему тот или иной вид ответа. Ответ на модулирующую тему.

Тема 16. Теория баховской фуги. Противосложение

Противосложение как контрапункт к ответу, следующий по окончанию темы (или кодетты) в том же голосе, являющийся новым этапом в линейном мелодическом развертывании. Противосложение как структурно-смысловой элемент фуги: его полифоническая соотнесенность в вертикальном и горизонтальном аспектах с темой, кодеттой, мелодическим дополнением (Чугаев), ответом. Противосложение как интонационно-содержательный элемент: классификация противосложений по степени и формам интонационной производности от темы, по способам комментирования, по принципам линейно-мелодического соотношения с ответом. Противосложение как композиционно-тематический элемент фуги: удержанное противосложение, характер его экспонирования и место действия в композиции, контрапунктическая техника в соединениях темы с противосложением. Частично удержанное и не удержанное противосложение.

Тема 17. Теория баховской фуги. Экспозиция

Экспозиция как первая имитационная группа в фуге. Нормативная экспозиция (на примере четырехголосной фуги), особые виды фугированных экспозиций (фуга в уменьшении, фуга в увеличении, фуга в обращении – контрафуга). Дополнительные проведения и контрэкспозиция. Способы динамизации при показе тематического материала в контрэкспозициях. Особенности экспозиций баховских фуг (на примере «Хорошо темперированного клавира», II том).

Историко-стилевой подход к типологии фугированных форм.

Тема 18. Классы фуг

Типология барочной фуги (по Марпургу). Каноническая и периодическая (правильная и неправильная) фуга. Иные барочные разновидности фуги. Фуга как жанр, принцип, форма. Роль фуги как самостоятельного произведения (1) и как части композиции (2). Структуры фуг (1): старинная двухчастная форма, трехчастная репризная форма, концертная форма и т.д. Однотемная (простая) и многотемная (сложная) фуга.

Раздел 6. Полифонические циклы И.С. Баха

Тема 19. Циклы органных хоральных обработок Баха

Органная хоральная обработка до Баха (Пахельбель, Букстехуде, Бем, Любек). «Органная книжечка», «Клавирные упражнения III», «18 хоралов» Баха. Особенности организации циклов. Принципы обработки хорального первоисточника, типы фактуры. Формы хоральных обработок: фуга на хорал, хоральная прелюдия, хоральная фантазия, обработка на основе принципов Cantional-satz и др.

Тема 20. «Искусство фуги»

Искусство фуги. Белинский автограф (рукопись 30–40 гг.) как автономный, законченный опус, выстроенный в полном соответствии с характерными баховскими принципами циклизации: постепенное движение в сторону большей мелодической, ритмической, композиционной, контрапунктической сложности частей; группировка смежных номеров, образующих вариационные субциклы на основе сильных синтагматических связей.

Оригинальное издание (посмертная публикация). Принципы организации цикла: восхождение от простого к сложному, усложняющееся воплощение принципа симметрии (на разных композиционных уровнях), постепенное накопление новых качеств, вызревающих в предшествующем материале и его развитии. Двухчастность цикла в целом (I–XI, XII–XVIII), с сопряжением в двух частях строго контрапунктических и жанрово-характеристичных ипостасей основной темы. Различный характер репрезентации темы и контрапунктирующего материала в I и XII контрапунктах (простых фугах, с не удержанным противосложением). Группировка контрапунктов в цикле. Группа простых фуг I–IV (возрастание роли противосложения и композиционного значения интермедий как путь к сложной фуге). Группа контрафуг V–VII (в пределах однотемных фуг направленность к многотемности). Общность использования в группе колорированного варианта темы, стреттной экспозиции, сходство принципов контрапунктической техники. Группа сложных фуг VIII–XI, с симметричным обрамлением двойными фугами на общие темы (в XI в обращении по отношению к VIII). Группа зеркально-обратимых фуг XII–XIII. Группа канонов XIV–XVII: принцип расположения пьес – от «отрицания» принципа фуги к его утверждению. Заключительная фуга: Гипотеза Курч относительно контрапунктов XVIII и XIX.

Раздел 7. Полифонические циклы XX века

Тема 21. «24 прелюдии и фуги» Шостаковича

Возрождение полифонического цикла в XX в. Полифонические циклы Задерацкого, Кара Караева, Слонимского, Мушеля и др. Традиционное и новаторское в трактовке Шостаковичем элементов фуги: темы, ответа, противосложения, интермедии, экспозиции. Особенности композиционной организации фуги.

Тема 22. Полифонические циклы Щедрина

Обзор полифонических циклов Щедрина. «24 прелюдии и фуги» Щедрина. Новации Щедрина в области фуги: новая концепция тонального ответа, новая концепция «многотональной» экспозиции.

Тема 23. «Ludus tonalis» Хиндемита

Традиционное и новаторское в трактовке элементов фуги Хиндемитом: темы, ответа, противосложения, интермедии, экспозиции. Особенности композиционной организации фуги.

Раздел 8 Полифония свободного письма

Тема 24. Полифония Генделя

Интонационная основа полифонического тематизма – оперные и ораториальные жанры. Особенности трактовки фуги, особый генделевский тип фуги, получивший продолжение в фуге Гайдна, Бетховена, Листа, Чайковского и др. Трактовка темы фуги как составленной из «подвижных» (изменяемых, взаимозаменяемых, сокращающихся, вкрапливающихся) элементов. Особые формы экспозиции фуги. Генделевская интермедия – разработка. Качества полифонической ткани (свободное выключение и включение голосов, неограниченность голосов по диапозону, более сильная выраженность гармонической вертикали). Претворение фуги в разных жанрах.

Тема 25. Полифония в творчестве венских классиков

Полифония в условиях господства гомофонно-гармонического склада.

Полифония Гайдна. Ранние произведения гомофонного склада, появление полифонического склада в развивающихся разделах сонатной формы, в финалах, связующих разделах, медленных частях. Фуги в финалах симфоний № 40 и 70, струнном квартете ор. 50. Существенное место фугированной формы в мессах, ораториях – как продолжение традиций барокко: заключительные разделы «Te Deum», мессы «In honorem...», «Harmonie-Messe», оратории «Сотворение мира». Генделевские черты тематизма в ранних фугах Гайдна.

Полифония Моцарта. Фугированные разделы в ранних произведениях. Диатонический, в стиле Гайдна, тематизм, простые имитационные структуры. Искусная техника стретт. Соединение принципов сонатной формы и фуги в Кюрие Мессы KV 192, дающее разное соотношение полифонических и гомофонных элементов. Усиление роли полифонии в зрелый период творчества. Финал Симфонии № 40. Выразительная и конструктивная роль полифонии в сочинениях 1780-х годов. Насыщение всех частей полифонией в струнном квинтете KV 516. Высшее проявление у Моцарта полифонизации сонатной формы – финал Симфонии «Юпитер». Контрастная полифония в оперных ансамблях.

Полифония Бетховена. Большое значение полифонии во все периоды творчества, особенно в позднем творчестве. Традиционное присутствие полифонических форм в духовных жанрах. Фуги, завершающие части Gloria, Credo Торжественной мессы. Фуга в концертных камерных жанрах: фуга как отдельный опус (Большая фуга, Квартет ор. 133), фуга как часть сонатно-симфонического цикла (финалы виолончельной сонаты ор. 102 № 2, фортепианных сонат ор. 106, 110), фуга как часть произведения (фуги в конце вариационных циклов ор. 135, 120). Фуга как часть формы (трио в третьей части Квартета ор. 59 № 2, фортепианная соната № 28). Контрапунктические приемы письма.

Тема 26. Полифония в творчестве композиторов-романтиков

Новые черты романтического искусства в образном содержании и средствах выразительности. Важная черта полифонии романтиков – характеристичность образов, контрастное их сочетание.

Контрапункт лейтмотивов, тем. Вагнер, Мейербер – оперные формы полифонии, Штраус – оперы «Саломея», «Кавалер роз», симфонические поэмы «Тиль Уленшпигель», «Жизнь героя». Полифонический тематизм Малера (1, 5, 8 симфонии, 4 ч. «Песни о земле»).

Картины жизни героя и обстановки. Лист «Фауст-симфония», Берлиоз «Гарольд в Италии», Драматическая симфония «Ромео и Юлия».

Инструментальные дуэты. Дуэты для скрипки и фортепиано Шуберта, Паганини. Листовские парафразы на темы опер. Отличительное свойство – сольная мелодика в полифоническом ансамбле. Песенность, ариозность как качество инструментальных тем.

Фуга в творчестве романтиков: а) опора на баховские принципы, б) классические тенденции, в) новые художественные концепции.

«Бахианство». Использование интонационных и композиционных структур, хоральных цитат – преднамеренная художественная стилизация как замысел, воплощающий некое незыблемое начало, неподвластное времени, высокий духовный идеал, противопоставленный «прозе» жизни или субъективно-лирическому мировосприятию. Фуги Мендельсона ор. 35, Шумана ор. 72, Сен-Санса ор. 52, Регера ор. 46, 59, 69, 135 и др.

«Классицизм». Романтическая фуга, подобно бетховенской, входит в состав контрастно-составной формы (Шуберт «Скиталец»), симфонического цикла («Фантастическая симфония» Берлиоза, симфонии Листа, Соната h-moll). Традиции ораториальных жанров (мессы, кантаты, оратории), где фуга завершала раздел (Шуберт Месса № 6, Брамс «Немецкий реквием», Мендельсон оратория «Рай и Пери», Верди «Реквием»). Симфонизация фуги (Увертюра оратории «Илия» Мендельсона, «Бегство в Египет» Берлиоза). Появление фуги на месте сонатного аллегро (Вторая симфония Сен-Санса).

«Романтизм». Программные черты фуги. Новизна тематизма («стоны грешников» в симфонии «Данте» Листа). Свобода строения элементов фуги и формы в целом: свободное введение новых голосов без темы, внедрение в фугу в соответствии с программным замыслом речитативов, возможное введение после экспозиции одноголосия. Жанровая основа фуги становится предельно широкой – от похоронного марша («Траурный кортеж» в симфонии «Ромео и Юлия» Берлиоза) до фантастической битвы Макбета и Макдуфа в парижской редакции оперы «Макбет» Верди. Жанровые наклонения фуги: фуга-фантазия, фуга-вариация, фуга-песня (куплетно-вариантная фуга).

Полифония Шуберта. Полифония Мендельсона. Полифония Шумана. Полифония Листа. Полифония Вагнера. Полифония Брамса. Полифония Брукнера. Полифония Малера. Полифония Регера. Полифония Франка.

Тема 27. Полифония в творчестве русских композиторов XVII–XIX вв.

Полифония композиторов второй половины XVIII–XVIII вв. (Бортнянский, Березовский). Полифония композиторов «Могучей кучки» (Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин). Полифония Чайковского. Полифония Танеева. Полифония Скрябина и Рахманинова.

Тема 28. Полифония в музыке XX в.

Введение в современную полифонию. Новое качественное соотношение «гомофония – полифония», в которой опять стало превалировать полифоническое начало. Тональная полифония в XX веке лишь отчасти сохраняет свои позиции, выступая вместе с другими принципами системной звуковысотной организации, отраженными в понятии «техника композиции»: модальная, серийная, алеаторическая, сонорная, стохастическая и др.

Своеобразие, уникальность высотных систем. Единство процесса индивидуализации тонально-гармонических систем и мелодических структур. Влияние гармонических особенностей вертикали на принципы контрапункта. Индивидуальные системы контрапункта в музыке XX века. Индивидуальные полифонические стили.

Комплексная основа полифонического склада музыки XX века. Сохранение, наряду с новыми признаками, следов прошлых эпох и стилей. Широкая амплитуда «ретродвижений» – от ближайшей эпохи романтизма до явлений средневековья. Применение стилизованных моделей обусловило и проникновение в современную музыку старинных жанров: мессы, мотета, мадригала; стилизованного их синтеза с современными формами и жанрами полифонии.

	<p>Изменение параметров мелодической линии: появление линий – «лент», «профилей», «потоков» и других форм в сонорной полифонии. Различная степень интервальной и ритмической плотности звукового поля, что определяет соотношение «рельеф–фон».</p> <p>Новые формы организации звукового пространства.</p> <p>Полифония Стравинского. Полифония Бартока. Полифония композиторов нововенской школы. Полифония Хиндемита. Новые полифонические формы в музыке XX в. (Лютославский, Лигети, Губайдулина и др.).</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Полифония» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3 семестра обучающиеся сдают зачет, в конце 4 семестра – экзамен.</p> <p>Формы текущей аттестации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (выполнение практических заданий на фортепиано); – письменные (выполнение тестовой работы). <p>Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий и теста, устный экзаменационный ответ.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гирфанова М. Теория баховской фуги: Тема, противосложение: На примере фуг «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха /Казан. гос. консерватория. Казань, 2009. 68 с. 2. Дубравская Т. Полифония. М.: Академический проект, Альма Матер, 2008. 360 с. 3. Мюллер Т. Полифония. М.: Музыка, 1989. <p style="text-align: center;"><i>Дополнительная литература</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Евдокимова Ю. Многоголосие средневековья: X–XIV века. М.: Музыка, 1983. (История полифонии; Вып. 1). 454 с. 2. Евдокимова Ю. Музыка эпохи Возрождения: XV век. М.: Музыка, 1989. (История полифонии; Вып. 2 а). 454 с. 3. Протопопов В. Западноевропейская музыка XVII – первой половины XIX века. М.: Музыка, 1985. (История полифонии; Вып. 3). 494 с. 4. Протопопов В. Западноевропейская музыка XIX – начала XIX века. М.: Музыка, 1986. (История полифонии; Вып. 4). 319 с. 5. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М.: Московская консерватория им. П. И. Чайковского, 2002. 362 с. 6. Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг Баха. М., 1975. 7. Фраенков В. Учебник полифонии. М., 1987. <p style="text-align: center;"><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)</p> <p>Ссылка: www.rism.info</p> <p>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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>

	<p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
Б1.О.09	СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОПК-5	Разработчик: <i>Арсенова Наталья Владимировна, старший преподаватель</i>
	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>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.</p>

	<p>Задачи курса — научить свободно пользоваться компьютером на уровне пользователя популярной операционной системы Microsoft Windows; освоить главные пользовательские функции в популярной системе Microsoft Office Word.</p> <p>На протяжении всего периода обучения всячески поощряются творческие начинания студентов. Практические задания, как правило, носят творческий характер. Наиболее удачные работы, по возможности, сохраняются для последующего использования в самостоятельной итоговой работе. Возможны индивидуальные, рассчитанные на длительный срок, проекты, в рамках которых обеспечивается освоение программного материала.</p>														
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Современные информационные технологии» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:</p> <table border="1" data-bbox="309 464 2024 802"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 464 629 496">Компетенции</th> <th data-bbox="629 464 2024 496">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 496 629 719">ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности</td> <td data-bbox="629 496 2024 719"> <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; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 719 629 802"></td> <td data-bbox="629 719 2024 802"> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; - методами правовой защиты информации. </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	<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; 		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; - методами правовой защиты информации. 								
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций														
ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	<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; 														
	<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>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>Общая трудоемкость дисциплины 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 8 семестре.</p> <table border="1" data-bbox="607 906 1783 1054"> <thead> <tr> <th data-bbox="607 906 1330 963">Вид учебной работы</th> <th data-bbox="1330 906 1420 963">ЗЕТ</th> <th data-bbox="1420 906 1599 963">Акад. часы</th> <th data-bbox="1599 906 1783 963">Контроль</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="607 963 1330 995">Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td data-bbox="1330 963 1420 995" rowspan="3">3</td> <td data-bbox="1420 963 1599 995">36</td> <td data-bbox="1599 963 1783 995">8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 995 1330 1027">Самостоятельная работа</td> <td data-bbox="1420 995 1599 1027">72</td> <td data-bbox="1599 995 1783 1027">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1027 1330 1054">Общая трудоемкость</td> <td data-bbox="1420 1027 1599 1054">108</td> <td data-bbox="1599 1027 1783 1054"></td> </tr> </tbody> </table>	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	8	Самостоятельная работа	72	3	Общая трудоемкость	108	
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль												
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	8												
Самостоятельная работа		72	3												
Общая трудоемкость		108													
	<p>IV. Содержание дисциплины.</p> <p>Тема 1. Введение. Начало работы в Word 2010.</p> <p>Вводное занятие. Проверка уровня знаний. Знакомство с функцией «Панель инструментов»: расположение кнопок, основные функции. Работа с непечатаемыми символами, их применение, обозначения.</p> <p>Тема 2. Основные возможности Word.</p> <p>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: «тузаурус». Статистика символов в тексте. Переключение окон клавишами Alt+Tab, Shift+Tab.</p> <p>Тема 3. Форматирование текста.</p>														

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

	<p>варианта). Различия между графическими форматами: BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG. Способ извлечения рисунка из документа Word посредством сохранения документа как веб-страницы.</p> <p>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.</p> <p>Тема 9. Работа с гиперссылками.</p> <p>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 видеофайл, 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.</p> <p>Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word.</p> <p>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.</p> <p>Тема 11. Работа с макросами.</p> <p>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.</p> <p>Тема 12. Работа с Power Point.</p> <p>Основные принципы работы в программе. Оформление презентации Power Point, правила подбора шрифтов, применения анимации, применение гиперссылок, вставка видео и аудио файлов.</p> <p>Тема 13. Работа с презентацией Prezi</p> <p>Знакомство с программой Prezi. Знакомство с онлайн версией программы, составление презентации Prezi, управление презентацией.</p> <p>Тема 14. Работа с Adobe Photoshop</p> <p>Знакомство с основами работы в Adobe Photoshop. Создание файлов, создание слоёв, знакомство с основными инструментами программы.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Современные информационные технологии» установлен в соответствии с учебным планом. В конце восьмого семестра обучающиеся сдают зачет.</p> <p>Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (собеседование) – письменные (форматирование текста в документе, выполнение заданий).
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;">Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Харуто А. Музыкальная информатика: Теоретические основы. М., 2009. 2. Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки. М.: Высш. шк. 2003. 3. Макарова Н.В. и др. Информатика. 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 2003. <p style="text-align: center;">Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С. В. Глушаков «Word 2007. Секреты и трюки»

2. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального. М., 2006.
3. Белунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов. М., 2003.

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							
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>							
Б1.О.10	ФОРТЕПИАНО							
ОПК-2	Разработчик - Майорова О.Б./профессор							
ПК-6	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурнопросветительской, 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</p>							
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Фортепиано» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенция</th> <th>Индикаторы достижения компетенции</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные различными видами нотации</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации. </td> </tr> <tr> <td>ПК-6. Способен использовать музыкальные инструменты в своей профессиональной деятельности</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы техники игры на фортепиано и оркестровых инструментах; – различные приемы и методы работы над музыкальными произведениями; <p>Уметь:</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные различными видами нотации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации. 	ПК-6. Способен использовать музыкальные инструменты в своей профессиональной деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы техники игры на фортепиано и оркестровых инструментах; – различные приемы и методы работы над музыкальными произведениями; <p>Уметь:</p>
Компетенция	Индикаторы достижения компетенции							
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные различными видами нотации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации. 							
ПК-6. Способен использовать музыкальные инструменты в своей профессиональной деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы техники игры на фортепиано и оркестровых инструментах; – различные приемы и методы работы над музыкальными произведениями; <p>Уметь:</p>							

		– исполнять на фортепиано и оркестровых музыкальных инструментах музыкальные произведения, находящиеся в репетиционной и педагогической работе, аккомпанировать солисту, выступать в качестве концертмейстера на учебных занятиях, играть в ансамбле, читать с листа, в том числе оркестровые партитуры и их фрагменты																													
Владеть: – навыками игры на фортепиано и оркестровых инструментах, навыками транспозиции.																															
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 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 6 семестр.</p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2">ЗЕ</th> <th rowspan="2">Количество академических часов</th> <th colspan="6">Формы контроля (по семестрам)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3">13</td> <td>177</td> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">Э</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>291</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость:</td> <td>468</td> </tr> </tbody> </table>				Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)						1	2	3	4	5	6	Контактная работа, в т.ч. контроль	13	177	3	3	Э	3	3	Э	Самостоятельная работа	291	Общая трудоемкость:	468
Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)																												
			1	2	3	4	5	6																							
Контактная работа, в т.ч. контроль	13	177	3	3	Э	3	3	Э																							
Самостоятельная работа		291																													
Общая трудоемкость:		468																													
<p>IV. Содержание дисциплины. В содержание курса «Фортепиано» по специальности 53.05.02 включается большой объем знаний в области специфики исполнительской работы с музыкальными произведениями разных стилей и жанров. Программа курса фортепиано составлена в соответствии с целями и задачами подготовки профессионалов данной специальности. Для дирижеров-хоровиков предмет «Фортепиано» является одним из основополагающих, обеспечивающих владение инструментом, на котором строятся занятия по специальным дисциплинам, таким, как: чтение хоровых партитур, хоровая аранжировка. Практической работы за фортепиано требуют также общетеоретические курсы: гармония, полифония, анализ музыкальных произведений, история музыки. Поскольку на протяжении трех курсов обучения дирижеры практически не имеют доступа к хору, работа по специальности идет «под фортепиано», играющего роль имитатора хора и оркестра. Таким образом, занятия за фортепиано для студентов дирижеров являются творческой лабораторией, возможностью реального самовыражения, помощью в поиске собственной интерпретации музыкальных сочинений, разучиваемых в классе по специальности. Профессиональное, грамотное владение инструментом, приобретение пианистических (технических) навыков в объеме, необходимом требованиям специальности, умение передать художественно-эмоциональные образы – вот главная цель курса фортепиано для студентов данной специальности. Для этого необходимо решение следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитие и совершенствование пианистических (технических) навыков, приобретенных в предыдущие этапы обучения; - развитие художественного мышления, воспитание творческой индивидуальности; - овладение исполнительскими приемами для передачи образного языка музыкального произведения; - глубокое изучение и осмысление авторского текста; - расширение репертуара разных стилей, эпох, жанров; - увеличение объема практики ансамблевого музицирования, чтения с листа; - приобретение навыков адаптирования профилирующей (хоровой) литературы к фортепиано. <p>Решение поставленных задач в свою очередь требует особого методического подхода, выработанного специально для каждого факультета. Программа по курсу фортепиано для дирижеров построена, с одной стороны, по принципу воспитания универсального квалифицированного музыканта, владеющего инструментом, а с другой стороны – с учетом целесообразности, ориентированной на специализацию, в следствие чего значительную часть ее составляет профилирующий раздел. Программные требования, скомпонованные по семестрам, утверждаются на кафедре. Учебный материал (репертуар) планируется исходя из индивидуальных особенностей учащегося и подбирается с точки зрения высокой художественной ценности, пианистических возможностей студента и его дальнейшего профессионального роста. Учебная программа для дирижеров-хоровиков состоит из двух основных разделов: фортепианного (сольного и ансамблевого) и профилирующего (сольного и</p>																															

	<p>ансамблевого). Фортепианный раздел включает все основные формы: полифонию, крупную (сонатную или концертную и т.д.) и миниатюру. Посеместровые программы фортепианного раздела составлены с целью наиболее полного охвата (за учебный курс) музыкальной литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, авторов. Профилирующий раздел программы курса фортепиано состоит из хоровой литературы и ансамблевой музыки. В классе фортепиано студенты получают возможность досконально изучить партитуры из программы по специальности с точки зрения техники исполнения, адаптации к инструменту.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом, втором, четвертом и пятом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в третьем и шестом семестрах обучающиеся сдают экзамен. Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений. Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> Список литературы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Абдуллина А.А. Методы ускорения адаптации к фортепиано на начальном этапе обучения: учебно-методическое пособие / А. А. Абдуллина; Инст. доп. проф. образования (повышения квалификации) специалистов СКС искусства. - Казань, 2012. - 32с. 2. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 3 апреля 2013 года). Вып. 6 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2014. - 312с. 3. Боголюбова Л.Д. Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста: Учебно-методическое пособие / Л. Д. Боголюбова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с. 4. Виктор Столов пианист и педагог / Казанская консерватория; ред., сост. Г. Айнатуллова, ред., сост. О. Майорова. - Казань, 2014. - 120с.: +CD 5. Гринес О.В. Жанр фортепианного ансамбля и его роль в процессе формирования пианиста-профессионала: Учебно-методическое пособие / О.В.Гринес; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с. 6. Зеленкова Е. Формирование педагогической компетентности студентов музыкального вуза на основе междисциплинарной интеграции: автореферат дис. ... канд. пед. наук: защищена 01.04.2014 /Е. Зеленкова; Ин-т пед. и психологии проф. образ. РАО. - Казань, 2014. - 22с. 7. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с. 8. В помощь пианисту-конкурсанту: Произведения для фортепиано соло, написанные после 1950 года: учебно-методическое пособие / Казанская консерватория; сост. Е. В. Михайлов. - Казань, 2015. - 22с. 9. Гимадиева Р. Альберт Леман: фортепианная педагогика, исполнительство, творчество / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. - Казань, 2015. – 218с. 10. Гимадиева Р. Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. 11. Зеленкова Е.В. Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с. 12. Зеленкова Е. Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно- методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.

13. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
14. Зеленкова Е. Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.
15. Зеленкова Е. Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с.
16. Из педагогического опыта Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с.
17. Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании: Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верхолат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с.
18. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научнопрактической 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. Бакшалева. - 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. искусствознания: 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 научнопрактической 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 источ-

	<p>ники 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 Музыка Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыка 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</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> 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.</p>
Б1.О.11	МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
ОПК-3 ПК-8	<p>Разработчик: <i>Калимуллина Ольга Анатольевна, профессор, доктор педагогических наук</i></p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i> 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 являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате обучения у студентов должны формироваться систематизированные знания, позволяющие анализировать основные закономерности и критерии научного пути познания в сфере музыкально-педагогической и исполнительской деятельности. Поэтому курс «Музыкальная педагогика и психология» является важным звеном, осуществляющим в процессе исполнительской деятельности междисциплинарную интеграцию самых разнообразных знаний, умений, а также способствующим формированию ряда универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, включающих как исполнительские, так и педагогические компетенции.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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.	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
	Уметь: – планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
	Владеть: – различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; – навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ПК-8. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	Знать: – современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей; – различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой дисциплины;
	Уметь: – определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса; – формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков;
	Владеть: – включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного образования

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			7
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость:		108	

IV. Содержание дисциплины.

В содержание дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» 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 «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 науки - 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.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

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.
- 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. Архитектурные 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. 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.

	<p>- Формирование профессионально-педагогической компетентности музыканта рассматривается как этап творческого самоопределения.</p> <p>18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>19. Современные педагогические технологии и особенности их применения в области музыкальной педагогики.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Педагогические технологии творческого обучения: диалоговые, проблемные, интегративные, музыкально-драматургические, технологии «погружения». - Педагогические технологии компетентностного, интегрированного, концентрированного, личностно-ориентированного обучения, технологии инклюзивного обучения. <p>20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» установлен в соответствии с учебным планом.</p> <p>Формы текущего контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вопросо-ответные собеседования; - доклады по темам курса; - написание рефератов; <p>Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.</p> <p>Формы итогового контроля:</p> <p>Для студентов 3 курса: зачет (6-й семестр) и для студентов 4 курса: зачет (7-й семестр).</p>

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006. –352 с.
2. Готсдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с.
3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с.
4. Зак А. З. Психология преподавания музыки. – М.: Грани, 1999.
5. Зеленкова Е. В. Педагогическая компетентность музыканта: Содержание и структура: Монография / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 208 с.
6. Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2015. – 80 с.
7. Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей». Издание 2-е, доп. Рекомендовано УМО РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с.
8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
9. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты - XXI век, 2004. – 496 с.
10. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика - XXI, 2004. – 2004. – 152 с.
11. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. – 383 с.
12. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. – СПб: Изд-во «Союз» художников, 2007. – 240 с.
13. Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997. 2-е изд., испр. доп. – 383 с.
14. Подуровский В. М., 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. Зими́на 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:

	<p><i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 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).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины.</p>
Б1.О.12	ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОПК-4	Разработчик - Шириева Н.В./доцент, кандидат искусствоведения
ПК-5	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области организации научных исследований. Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - получение представления об общей методологии научного познания; - овладение принципами построения научного исследования; - освоение метода проведения комплексного музыкально-теоретического анализа.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Основы научных исследований» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	Знать: — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;
	Уметь: — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;
	Владеть: — навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
ПК-5. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	Знать: — отечественные и зарубежные научные достижения в области искусства дирижирования и педагогики;
	Уметь: — реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать критическую оценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; оформлять и представлять результаты научной работы в устной и письменной форме
	Владеть: — навыками научно-исследовательской работы в профессиональной области; навыками планирования теоретических исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических принципов исследования.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)		
			8	9	10
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	58	3	3	3
Самостоятельная работа		50			
Общая трудоемкость:		108			

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Музыкальные научные исследования как способ изучения и отражения мира Основные признаки научного познания. Критерии научности. Научные парадигмы. Признаки науки. Кумулятивная модель развития науки. Антикумулятивная модель развития науки. Музыка как предмет научного исследования. Специфика музыковедения как гуманитарного познания. Практическая применимость музыковедческих исследований. Междисциплинарный характер музыковедческих исследований. Структура музыкознания. Фундаментальные и прикладные исследования в музыке. Вспомогательные дисциплины в музыкальных исследованиях.

Тема 2. Понятие о методологии. Функции методологии. Проблемы методологии. Структура методологического знания: философская методология; общенаучная методология; конкретно-научная методология; технологическая методология. Формы и категории научного познания: научный факт; научная проблема; идея; гипотеза; теория; научная концепция. Законы формальной логики. Понятие о научном методе: теоретические методы; эмпирически-теоретические методы; методы, используемые в искусствознании.

3. Научный стиль речи. Жанры научных текстов Научные стили: научно-информативный; научно-популярный; научно-публицистический; научно-учебный; научно-методический; научно-справочный. Лексические средства научного стиля. Научные жанры: монография; научная

статья; курсовая работа; дипломная работа; диссертация; реферат; тезисы; конспект; эссе; рецензия; методическая разработка; программа учебной дисциплины; грантовый проект.

Тема 4. Структура аппарата научного исследования. Этапы научно-исследовательской работы Структура аппарата научного исследования: титульный лист; содержание; введение (актуальность; степень изученности проблемы; проблема; цель; задачи; объект; предмет; материал исследования; гипотеза; методологическая основа исследования; организация и этапы исследования; теоретическая значимость; практическая значимость; апробация; структура научной работы); основная часть ВКР; заключение; приложения. Этапы научно-исследовательской работы: подготовительный; исследовательский; оформительский. Способы изложения научных материалов. Оформление текста. Оформление таблиц, рисунков, схем, диаграмм.

Тема 5. Основы работы с научной литературой. Научный доклад Работа с книгой. Оформление цитирований, сносок списка литературных источников. Методика подготовки устного научного выступления и презентации. Научная этика. Плагиат. Нарушение авторского правового законодательства. Юридическая ответственность автора.

Тема 6. Научная информации и ее источники Признаки научной информации. Источники научной информации: Научные издания: монография; автореферат диссертации; препринт; сборник научных трудов; тезисы докладов научной конференции; материалы научной конференции; научно-популярное издание. Учебные издания: учебник; учебно-методическое пособие; учебное пособие; хрестоматия; учебное наглядное пособие; справочноинформационное издание. Непериодические и периодические издания. Работа с источниками информации: библиотеки; каталоги и картотеки; архивы. Поиск научной информации в сети Интернет: виды и методы поиска. Научные поисковые электронные системы и базы данных. Наукометрические показатели для ученых. Наукометрические показатели для журналов. Русскоязычные поисковые базы и виртуальные библиотеки. Зарубежные поисковые баз и электронные библиотеки.

Тема 7. Методика написания научных текстов: аннотация, эссе, рецензия Композиция и вспомогательный научный аппарат. Типовая структура. Стиль изложения. Оптимальный объем.

Тема 8. Методика написания научных текстов: реферат, абстракт, тезис Композиция и вспомогательный научный аппарат. Типовая структура. Стиль изложения. Оптимальный объем.

Тема 9. Методика написания научной статьи Формулирование темы, замысла и названия научной статьи. Композиция. Алгоритм написания и опубликования.

Тема 10. Методика написания научных текстов: методическая разработка, программа учебной дисциплины, грантовый проект Композиция и вспомогательный научный аппарат. Типовая структура. Стиль изложения. Оптимальный объем.

Тема 11. Междисциплинарные подходы к исследованиям искусства Психологический подход. Психология искусства. Музыкальная психология. Направления, отрасли музыкальной психологии. Психология музыкального творчества в основном касается. Психология музыкального исполнительства. Психология музыкального восприятия. Психология музыкального обучения, образования, воспитания. Психология музыкознания, музыкальной пропаганды и просветительства. Психология технического обеспечения и технического оснащения музыкального искусства. Психология функциональной музыки. Психология музыкальной психотерапии. Социологический подход. Социология искусства. Социология музыки. Социальные функции искусства. Искусство и аудитория. Социология музыки. Феноменологический подход. Феноменология искусства. Феноменология музыки. Герменевтический подход. Герменевтика искусства. Музыкальная герменевтика. Практически-эмпирическая герменевтика. Семиотический подход. Семиотика искусства. Музыкальная семиотика.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

	<p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы научных исследований» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8,9,10 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль за освоением материала осуществляется посредством выполнения тренинговых заданий (написания научного эссе, рецензии, аннотации, абстракта, оформления библиографических источников). Промежуточный контроль осуществляется на зачете в форме устных ответов на вопросы по пройденному материалу.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;">Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований: учеб. для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; С.- Петерб. гос. экон. ун-т. – М.: Юрайт, 2015. – 289 с. 2. Лужинская, Т. Н. Методика научного исследования: метод. пособие по спецкурсу / Т. Н. Лужинская ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2010. – 84 с. 3. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учебно-методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – Изд. 2-е. – Москва: URSS: [Либроком, 2013]. – 270 с. 4. Родионова, Д. Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д. Д. Родионова, Е. Ф. Сергеева. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010. – 181 с. – Базовая коллекция ЭБС «Библио-Россика». <p>Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бурда, А. Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учеб. пособие (курс лекций) / А. Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 2015. – 145 с. 2. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и оформления: учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2004. – 359 с. 3. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2006. - 460 с. 4. Папковская, П. Я. Методология научных исследований: курс лекций / П. Я. Папковская. — 3-е изд., стер. - Минск: Информпресс, 2007. – 184 с. 5. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 287с. <p style="text-align: center;">Электронные образовательные ресурсы</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

	<p>постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года Язык: русский 3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/ Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный</p>				
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>				
<p>Б1.О.13</p>	<p>ДИРИЖИРОВАНИЕ</p>				
<p>УК-6 ПК-1</p>	<p>Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины «Дирижирование» – формирование у учащихся полного профессионального комплекса дирижера оперно-симфонического оркестра и развитие их творческого мышления для возможности осуществления дирижерской, педагогической и культурно-просветительской деятельности. В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • освоение приемов и элементов мануальной техники; • осознанное выполнение музыкальных художественно-исполнительских задач; посредством мануальной техники; • приобретение важнейших дирижерских качеств: воли, артистизма, активности слухового восприятия, внимания, памяти, ощущения образности музыкальной ткани; развитие дирижерского мышления на основе грамотного и подробного теоретически-исполнительского анализа партитуры; • овладение методикой самостоятельной работы над партитурой; • формирование умений и навыков взаимодействия с творческим коллективом в процессе дирижерских занятий в классе и в процессе репетиционной работы с оркестром; • изучение оперно-симфонического репертуара; • развитие исполнительских способностей студента, базирующееся на изучении музыкальных произведений различных направлений, эпох, жанров и стилей. 				
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1" data-bbox="311 1398 2040 1453"> <thead> <tr> <th data-bbox="311 1398 629 1430">Компетенции</th> <th data-bbox="629 1398 2040 1430">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="311 1430 629 1453"></td> <td data-bbox="629 1430 2040 1453"><i>Знать:</i></td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций		<i>Знать:</i>
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				
	<i>Знать:</i>				

<p>УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p>- основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</p>																																																			
<p>ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами</p>	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; 																																																			
<p></p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста. 																																																			
<p></p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами; - последовательность этапов создания музыкального спектакля, их специфику; задачи и функции дирижера на каждом из этапов; - основные принципы педагогической работы над симфоническими произведениями;" 																																																			
<p></p>	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением; - грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; - работать с певцами над созданием музыкально-сценического образа; работать с хором, грамотно объясняя задачи и драматургическую необходимость хора в спектакле; работать с оркестром; согласовывать звучание оркестра и хора с акустикой зала и индивидуальными особенностями солистов-вокалистов (а также их расположения на сцене); сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;" 																																																			
<p></p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с артистами творческого коллектива; - навыками профессионального взаимодействия с артистами творческого коллектива; - навыками концертмейстерской работы на оперном материале; - навыками самостоятельного изучения оперной и балетной партитуры; - умениями и навыками творческого взаимодействия с режиссером спектакля." 																																																			
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p>																																																				
<p>Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 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 10 семестр.</p>																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2">ЗЕТ</th> <th rowspan="2">Акад. часы</th> <th colspan="10">Контроль</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3">50</td> <td>535</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>1265</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость</td> <td>1800</td> </tr> </tbody> </table>	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Контактная работа, в т.ч. контроль	50	535	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Самостоятельная работа	1265	Общая трудоемкость	1800												
Вид учебной работы				ЗЕТ	Акад. часы	Контроль																																														
	1	2	3			4	5	6	7	8	9	10																																								
Контактная работа, в т.ч. контроль	50	535	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э																																								
Самостоятельная работа		1265																																																		
Общая трудоемкость		1800																																																		
<p>IV. Содержание дисциплины.</p>																																																				
<p>Программа дисциплины «Дирижирование» построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной специальности. Для дирижеров оперно-симфонического оркестра данный предмет является основной профилирующей дисциплиной. Непременным условием успешного её изучения является освоение Дирижирование в классе ансамблем из двух фортепиано</p>																																																				

	<p>1 – 9 семестры (в каждом семестре) – не менее двух циклических произведений (симфония, сюита и т.п.); – не менее четырех одночастных произведений (симфоническая поэма, увертюра, фантазия и т.п.); – не менее двух инструментальных или вокальных аккомпанементов. 10 семестр Подготовка программы государственного экзамена с оркестром.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Дирижирование» установлен в соответствии с учебным планом. С первого по десятый семестр формой промежуточной аттестации является экзамен, по окончании обучающиеся сдают государственный экзамен. На экзаменах выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений. Экзамен состоит из дирижирования программы в переложении для двух фортепиано и устного ответа (коллоквиума). В процессе дирижирования студент демонстрирует свои исполнительские способности и степень освоения технических дирижерских навыков. Профессиональная эрудиция студента выявляется на устном собеседовании.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> Студенты обеспечены 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.</p> <p style="text-align: center;"><i>Список литературы:</i> Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования Н.А. Малько. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 252 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040 2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании: учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А..— Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 56 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/63274 <p style="text-align: center;"><i>Дополнительная литература:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. – М., 1964 2. Казачков С. Дирижёрский аппарат и его постановка. – М., 1967 3. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М., 1972 4. Колесса Н. Основы техники дирижирования. – Киев, 1981 5. Малько Н. Основы техники дирижирования – М., 1965 6. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967 7. Хайкин Б. Беседы о дирижёрском ремесле. М., 1984 8. Авксентьев Г. За дирижёрским пультом. – Ростов, 1962 9. Агафонников Н. Симфоническая партитура. – Л., 1967 10. Ансерме Э. Беседы о музыке. – Л., 1985 11. Безбородова Л. Дирижирование. – М., 1985. Пособие. 12. Бернстайн Л. Музыка – всем. – М., 1975 13. Берлиоз Г. Дирижёр оркестра. // Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. – М., 1975 14. Благодатов Г. История симфонического оркестра. – Л., 1969 15. Вальтер Б. О музыке и музицировании. // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1962. Вып. 1.

16. Вальтер Б. Тема с вариациями. // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1969. Вып. 4.
17. Богданов-Березовский В. Советский дирижёр. – Л., 1956
18. Вейнгартнер Ф. О дирижировании.
19. Вуд Г. О дирижировании. – М., 1968
20. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. – Л., М., 1975
21. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1988
22. Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования. - С-Пб., 1993
23. Ержемский Г. Некоторые вопросы психофизиологии дирижирования. – М., 1992
24. Зряковский Н. Симфонический оркестр и партитура. – М., 1963
25. Искусство Артуро Тосканини. – Л., 1974. Составитель Л. Тарасов.
26. Клемперер О. Беседы об искусстве. – М., 1989
27. Кондрашин К. Мир дирижёра. – М., 1976
28. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. – Л., М., 1970
29. Кондрашин К. О дирижёрском прочтении симфоний П. И. Чайковского. - М., 1977
30. Маркевич И. Органный пункт. // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1970. Вып. 5.
31. Мюнш Ш. Я – дирижёр.
32. Пазовский А. Записки дирижёра. – М., 1966
33. Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает. – М., 1989
34. Рождественский Г. Мысли о музыке. – М., 1976
35. Светланов Е. Музыка сегодня. – М., 1985
36. Стоковский Л. Музыка для всех нас. – М., 1959
37. Робинсон П. Караян. – М., 1981
38. Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. – Л., 1976
39. Фуртвенглер В. Статьи. Беседы. Из записных книжек. // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1966. Вып. 2.
40. Хайкин Л. Беседы о дирижёрском ремесле. – М., 1984
41. Штраус Р. Десять «золотых» правил, записанных в альбом молодому дирижёру // Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. – М., 1975

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

	<p>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: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i> Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года Язык: русский 3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/ Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Для реализации дисциплины «Дирижирование» необходимы: - учебная аудитория с двумя роялями; - большое зеркало; - дирижерская подставка; - дирижерский пульт; - наличие необходимого основного клавирного и партитурного фонда; - вентиляционное оборудование класса. Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам консерватории, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории консерватории).</p>

Б1.О.14	ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА							
УК-6 ПК-2	Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i>							
	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью дисциплины «Изучение профессионального репертуара» является воспитание грамотного, образованного музыканта, освоившего профессиональный репертуар, свободно ориентирующегося в русской и западноевропейской симфонической музыке различных эпох, исторических периодов и отдельных композиторов.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> — формирование практических навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности; — изучение этапов и путей развития симфонического оркестра; — изучение типичных оркестровых составов, выразительных возможностей групп и их функций в оркестре, принципов оркестровой драматургии; — изучение музыкального наследия различных эпох и оркестровых стилей, свободная ориентация в разнообразном репертуаре для симфонического оркестра; — изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам изучения и систематизации оперно-симфонического репертуара. 							
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Изучение профессионального репертуара» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1" data-bbox="315 738 2040 1468"> <thead> <tr> <th data-bbox="315 738 629 770">Компетенции</th> <th data-bbox="640 738 2040 770">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="315 770 629 1086"> УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни </td> <td data-bbox="640 770 2040 1086"> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 1086 629 1468"> ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром </td> <td data-bbox="640 1086 2040 1468"> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; </td> </tr> </tbody> </table>		Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста. 	ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций							
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста. 							
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; 							

- навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано;
- техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 10 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. час	Контроль	
			1-9	10
Контактная работа, в т.ч. контроль	22	187	3	Э
Самостоятельная работа		605		
Общая трудоемкость		792		

IV. Содержание дисциплины.

Тема № 1. Понятие о симфоническом оркестре.

Определение симфонического оркестра. Инструментальные группы, являющиеся обязательными компонентами симфонического оркестра. Состав групп деревянных духовых, медных духовых, ударных и струнных инструментов. Возникновение и главные периоды развития симфонического оркестра.

Тема № 2. Возникновение инструментальной музыки. Зарождение и начальный этап развития оркестра. Конец XVI — XVII вв.

Инструментарий средневековья, эпохи возрождения и раннего барокко. Деятельность Дж. Габриели. Постепенный переход от ансамблевого к оркестровому музицированию. Принципы формирования оркестровых составов. Выделение струнных инструментов как основополагающих в оркестре. Возникновение оперы. Творчество К. Монтеверди. Развитие инструментальных средств в эпоху барокко. Партия basso continuo. Оркестровые сочинения А. Корелли. Оркестр в операх Ж.-Б. Люлли и Г. Перселла.

Тема № 3. Развитие оркестра в 1-й половине XVIII в.

Доклассический оркестр. Особенности оркестрового стиля И. С. Баха и Г. Ф. Генделя (симфоническое, оперное и ораториальное творчество). Жанр инструментального концерта в творчестве А. Вивальди. Переход к классицизму, связанный с преобладанием гомофонных жанров и типов фактур. Оперы Ж. Ф. Рамо.

Тема № 4. Формирование и эволюция классического оркестра. Середина XVIII — начало XIX в.

Отход от полифонически-линейного мышления. Исчезновение в большинстве сочинений basso continuo. Осознание тембровых, динамических и пространственных эффектов оркестра. Оперная реформа К. В. Глюка. Дальнейшее укрепление гомофонных форм в творчестве композиторов-классиков. Становление и утверждение в творчестве композиторов мангеймской школы, Й. Гайдна и В. А. Моцарта малого симфонического оркестра. Расширение оркестровых средств в творчестве Л. ван Бетховена, возникновение большого симфонического оркестра.

Тема № 5. Формирование романтического оркестра в 1-й четверти XIX в.

Прогрессирующее развитие оркестрового инструментария в эпоху романтизма. Осознание самостоятельности основных оркестровых групп. Усиление колористической стороны звучания оркестра. Симфонические партитуры Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена. Оперные партитуры К. М. Вебера, Дж. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. Мейербера. Оркестровка романтизма в связи с возникновением и приоритетом программности. Влияние программности на восприятие тембра. Переосмысление тембровых качеств традиционных инструментов. Усиление группы деревянных духовых видовыми инструментами: флейта пикколо, английский рожок, кларнет in Es, басовый кларнет, контрафагот.

Тема № 6. Развитие искусства оркестровки в середине XIX в.

Программный симфонизм Г. Берлиоза, его новации в инструментовке, фундаментальный труд «Большой трактат об инструментовке». Оркестровые сочинения Ф. Листа, сочетание «фортепианности» и подлинной оркестровой пространственности в его произведениях. Оперные романтические партитуры Дж. Верди, Ш. Гуно, Ж. Бизе. Симфонические романтические партитуры Ж. Бизе, С. Франка, К. Сен-Санса, А. Брукнера, И. Брамса. Возникновение хроматических медных инструментов, увеличение основных семейств духовых инструментов. Оркестровая реформа Р. Вагнера, ее связь с новым ощущением музыкального времени, влияние Вагнера на композиторов второй половины XIX века.

Тема № 7. Западноевропейский симфонический оркестр во 2-й половине XIX в.

Расцвет национальных симфонических школ во 2-й половине XIX в. Оркестровое творчество Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, Я. Сибелиуса, И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи. Позднеромантический оркестр. Симфонизм Г. Малера, его тяготение к большим составам оркестра, использование выразительных средств оркестра для раскрытия психологического содержания, тщательная детализация партитуры. Характерные черты оркестровки Р. Штрауса: расчет на чрезвычайно высокий технический уровень оркестрантов и дирижера; разнообразие оркестровой фактуры, ее сложность. Формирование импрессионистического оркестра, возникновение новых оркестровых красок. Симфонические произведения К. Дебюсси, М. Равеля.

Тема № 8. Основные направления и тенденции развития оркестровки в XX в.

Перемены в трактовке оркестра, возникновение новых выразительных средств, формирование множества новых художественных направлений. Огромное стилевое многообразие музыки XX в. Нестабильность состава исполнителей во многих сочинениях. Особенности трактовки инструментов в музыке XX в.: предельная эксплуатация всех технических ресурсов инструментов, концертное использование инструментов оркестра, необычайное возрастание роли ударных инструментов, выявление «ударных» возможностей традиционных неударных инструментов, употребление необычных, старинных, народных, электромузыкальных инструментов. Оркестровые сочинения А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга, П. Хиндемита, К. Орфа, А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка, О. Мессиана, Б. Бриттена, Б. Бартока, Ч. Айвза, Дж. Гершвина, Л. Бернштейна, В. Лютославского, К. Пендерецкого, Х. Лахенманна.

Тема № 9. Оркестровое искусство в России в XVIII — начале XIX вв.

Исторический обзор ансамблево-оркестрового исполнительства в России. Музыкальное искусство в эпоху Петра I. Рождение первого придворного оркестра. Возникновение роговых оркестров. Создание придворных (государственных), частных и домашних (крепостных) оркестров и театров. Первые русские оперы, музыка к драматическим спектаклям. Ф. Г. Волков, Д. Зорин, М. М. Соколовский, В. А. Пашкевич, Е. И. Фомин, О. А. Козловский, Д. С. Бортнянский, М. С. Березовский, А. А. Алябьев, А. Н. Верстовский, А. Е. Варламов.

Тема № 10. Формирование русской симфонической школы в 1-й половине XIX в.

М. И. Глинка как основоположник русской оркестровой школы. Основные черты глинкинского оркестра: максимальное использование чистых тембров, как сольных, так и групповых, резкие контрасты колорита, достигаемые сопоставлением чистых тембров, полная дифференциация функций трех основных групп (часто даже в tutti). «Заметки об инструментовке». Жанровый симфонизм в творчестве М. И. Глинки и его младшего современника А. С. Даргомыжского.

Тема № 11. Русская симфоническая музыка в середине — 2-й половине XIX в.

Особенности оркестровки композиторов-кучкистов М. А. Балакирева, Ц. А. Кюи, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова. Оркестр П. И. Чайковского. Линейность и красочность, сочетание чистых тембров и применение изысканных тембровых микстов, тембровая дифференциация функций.

Тема № 12. Оркестровое искусство в России в конце XIX — 1-й половине XX вв.

	<p>Сочетание различных тенденций в русской симфонической музыке. Особенности трактовки оркестра, записи оркестровых партитур у различных композиторов. А. К. Лядов, С. И. Танеев, А. К. Глазунов, А. С. Аренский, В. С. Калинников, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр, Н. Я. Мясковский.</p> <p>Тема № 13. Особенности отечественной симфонической музыки середины — 2-й половины XX в.</p> <p>Основные тенденции в современной отечественной оркестровой музыке. Индивидуальность исполнительских составов во многих сочинениях. Особенности трактовки традиционных инструментов, употребление необычных, старинных, народных, электромузыкальных инструментов. И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян, Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов, В. А. Гаврилин, Э. В. Денисов, С. А. Губайдулина, А. Г. Шнитке, М. Вайнберг, А. С. Караманов, К. Караев.</p> <p>Тема № 14. Современная русская симфоническая музыка.</p> <p>Московская композиторская школа: Р. К. Щедрин, А. Я. Эшпай, В. Г. Кикта, Н. И. Пейко, Б. А. Чайковский, К. Е. Волков, Г. В. Чернов, А. И. Головин, А. Л. Ларин, А. А. Муравлев, В. В. Пьянков, Ю. Н. Семашко. Санкт-Петербургская композиторская школа: С. М. Слонимский, Б. И. Тищенко, Г. И. Уствольская.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль знаний, умений и навыков студентов по курсу изучения профессионального репертуара проводится в соответствии с действующим учебным планом. Во время аттестаций тестируется степень усвоения студентом пройденного материала.</p> <p>Формой итоговой аттестации по курсу истории оркестровых стилей является экзамен в конце 10-го семестра. На зачетах студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> — детально проанализировать выбранное и самостоятельно подготовленное оркестровое произведение (стиль и характер музыки, инструментальный состав, трактовка оркестровых групп и отдельных инструментов, нововведения в отношении состава оркестра, особенности оркестровой драматургии, наличие и соотношение оркестровых функций, типы оркестровой фактуры, принципы оркестровки, характерные приемы игры на инструментах, использование инструментальных эффектов, структура музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, особенности тонального, гармонического развития и т. п.); — продемонстрировать обширные знания иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах; — продемонстрировать свободное ориентирование в учебно-методической литературе, посвященной вопросам истории оркестровых стилей.
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной и учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.</p> <p>Репертуарный список</p> <p>Барток Б. Концерт для оркестра</p> <p>Музыка для струнных ударных и челесты</p> <p>Сюиты для оркестра</p> <p>«Чудесный мандарин», сюита из балета</p> <p>Бах И.С. Бранденбургские концерты №№ 1 – 6</p> <p>Инструментальные концерты</p> <p>Сюиты №№ 1 – 4 для оркестра</p> <p>Берлиоз Г. «Гарольд в Италии», симфония для альты с оркестром</p> <p>«Римский карнавал», увертюра</p>

«Ромео и Юлия», симфонические фрагменты
Фантастическая симфония
Бетховен Л. Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 – 5 для фортепиано с оркестром
Симфонии №№ 1 – 9
Увертюры: «Кориолан», «Леонора № 3», «Творения Прометея», «Фиделио», «Эгмонт»
Романсы №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
Бизе Ж. «Арлезианка», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме
А. Доде
Симфония До мажор
Бородин А. «В Средней Азии», музыкальная картина
«Князь Игорь», увертюра и Половецкие пляски из оперы
Симфонии №№ 1 – 3
Брамс И. Академическая увертюра
Вариации на тему Гайдна
Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
Серенады №№ 1 и 2 для оркестра
Симфонии №№ 1 – 4
Трагическая увертюра
Вагнер Р. «Зигфрид-идиллия», пьеса для оркестра
Увертюры и симфонические фрагменты из опер
Вебер К. Увертюры к операм: «Вольный стрелок», «Оберон», «Эврианта»
Верди Дж. Увертюры к операм: «Луиза Миллер», «Сила судьбы»,
«Сицилийская вечерня»
Гайдн Й. Концерты №№ 1 и 2 для виолончели с оркестром
Концерты для фортепиано с оркестром
Симфонии №№ 1 – 104
Глазунов А. Баллада для оркестра
Восточная рапсодия для оркестра
«Из средних веков», сюита для оркестра
«Карнавал», увертюра для оркестра
Концерт для саксофона с оркестром
Концерт для скрипки с оркестром
«Кремль», симфоническая картина
«Лес», фантазия для оркестра
«Море», фантазия для оркестра
«Раймонда», сюита из балета

«Саломея», вступление и пляска к драме О. Уайда
Симфонии №№ 1 – 8
Финские эскизы для оркестра
Глинка М. Арагонская хота (Испанская увертюра № 1)
Вальс-фантазия
«Иван Сусанин», увертюра и танцы из оперы
Камаринская
Ночь в Мадриде (Испанская увертюра № 2)
«Руслан и Людмила», увертюра и танцы из оперы
Григ Э. «Из времен Хольберга», сюита для оркестра
Концерт для фортепиано с оркестром
Норвежские танцы
«Осенью», концертная увертюра для оркестра
«Пер Гюнт», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме
Г. Ибсена
Симфонические танцы
Старонорвежский романс с вариациями
Дворжак А. «В природе», увертюра
«Карнавал», увертюра
Концерт для виолончели с оркестром
Симфонии №№ 5 – 9
Дебюсси К. «Море», три симфонических эскиза
Ноктюрны для хора и оркестра
«Образы», сюита для оркестра
«Послеполуденный отдых фавна»,
прелюдия для оркестра
Дюка П. «Ученик чародея», скерцо для оркестра
Кабалевский Д. «Кола Брюньон», увертюра к опере
Калинников В. Симфонии №№ 1 и 2
Караев К. «Дон-Кихот», симфонические гравюры
«Семь красавиц», сюита из балета
«Тропою гнома», сюита из балета
Кодаи З. Народные сцены
«Хари Янош», сюита из оперы
Лист Ф. Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
«Прелюды», симфоническая поэма
«Тассо», симфоническая поэма
Лядов А. «Баба-яга»

«Волшебное озеро»
Восемь русских народных песен для оркестра
«Кикимора»
Малер Г. Вокальные циклы
Симфонии №№ 1, 4 – 7
Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
«Рюи Блаз», увертюра
Симфонии №№ 1 – 5
«Сон в летнюю ночь», увертюра и фрагменты из музыки к комедии У. Шекспира
«Фингалова пещера», увертюра
Моцарт В. Концерты для духовых инструментов с оркестром
Концерты для скрипки с оркестром
Концерты для фортепиано с оркестром
Серенады для оркестра
Симфонии №№ 1 – 41
Увертюры к операм: «Волшебная флейта», «Дон Жуан», «Идоменей», «Милосердие Тита», «Похищение из Сералия», «Свадьба Фигаро»,
«Так поступают все»
Мусоргский М. «Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля)
Ночь на лысой горе
Мяковский Н. Симфонии №№ 3, 5, 6, 21, 27
Онеггер А. «Летняя пастораль», пьеса для оркестра
«Пасифик 231», пьеса для оркестра
Симфонии №№ 1 – 5
Прокофьев С. «Александр Невский», кантата
«Золушка», сюита из балета
Концерты №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 – 5 для фортепиано с оркестром
Концерт-симфония для виолончели с оркестром
Скифская сюита
Симфонии №№ 1 – 7
Ода на окончание войны
«Ромео и Джульетта», сюиты из балета
Русская увертюра
Равель М. «Альборада», пьеса для оркестра
«Вальс», хореографическая поэма
«Гробница Куперена», сюита для оркестра
«Дафнис и Хлоя», сюита № 2 из балета

Испанская рапсодия
Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
«Цыганка», рапсодия для скрипки с оркестром
Рахманинов С. Концерты №№ 1 – 4 для фортепиано с оркестром
«Остров мертвых», симфоническая поэма
Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром
Симфонии №№ 1 – 3
Симфонические танцы
«Утес», фантазия для оркестра
Цыганское каприччио для оркестра
Юношеская симфония
Римский- «Антар» (Симфония № 2)
Корсаков Н. Испанское каприччио
«Золотой петушок», сюита из оперы
«Садко», музыкальная картина для оркестра
«Светлый праздник», увертюра для оркестра
Сербская фантазия для оркестра
«Сказка», пьеса для оркестра
«Сказание о невидимом граде Китеже», сюита из оперы
«Сказка о царе Салтане», сюита из оперы
Увертюры к операм: «Майская ночь», «Царская невеста»
«Шехеразада», симфоническая сюита
Россини Д. Увертюры к операм: «Вильгельм Телль», «Золушка», «Итальянка в Алжире», «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка»,
«Шелковая лестница»
Сен-Санс К. Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром
Концерт № 3 для скрипки с оркестром
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
«Пляска смерти», симфоническая поэма
«Прялка Омфалы», симфоническая поэма
Симфония № 3
«Фэтон», симфоническая поэма
Сибелиус Я. Концерт для скрипки с оркестром
Симфонии №№ 1 – 3, 5, 6
«Финляндия», симфоническая поэма
Скрябин А. Концерт для фортепиано с оркестром
«Мечты», прелюдия для оркестра
«Поэма экстаза»
Симфонии №№ 1 – 3

Сметана Б. «Моя родина», цикл симфонических поэм
«Проданная невеста», увертюра к опере
Стравинский И. «Весна священная», музыка балета
«Жар-птица», музыка балета
«Петрушка», музыка балета
«Поцелуй феи», сюита из балета
Симфония в трех движениях
Танеев С. «Орестея», увертюра к опере
Симфония № 4
Франк С. «Проклятый охотник», симфоническая поэма
Симфония ре минор
Хачатурян А. «Гаянэ», сюита из балета
Концерт для скрипки с оркестром
Концерт для фортепиано с оркестром
Симфония № 2
«Спартак», сюита из балета
Хиндемит П. «Гармония мира», симфония
«Художник Матис», симфония
Чайковский П. «Буря», фантазия для оркестра
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром
«Гамлет», увертюра-фантазия
Итальянское каприччио
Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 – 3 для фортепиано с оркестром
«Лебединое озеро», сюита из балета
«Манфред», симфония (поэма)
Пьесы для скрипки с оркестром
«Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия
Серенада для струнного оркестра
Симфонии №№ 1 – 6
«Спящая красавица», сюита из балета
Сюиты №№ 1 – 4 для оркестра
«Франческа да Римини», фантазия для оркестра
«Щелкунчик», сюита из балета
«1812 год», торжественная увертюра
Шопен Ф. Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
Шоссон Э. Поэма для скрипки с оркестром
Симфония Си-бемоль мажор

Шостакович Д. Балетные сюита №№ 1 – 3
«Болт», сюита из балета
«Гамлет», сюита из музыки к кинофильму
«Золотой век», сюита из балета
Концерты №№ 1 и 2 для виолончели с оркестром
Концерты №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
«Овод», сюита из музыки к кинофильму
Праздничная увертюра
Симфонии №№ 1, 4 – 12, 15
Увертюра на русские и киргизские темы
Штраус И. Вальсы
Увертюры к опереттам
Штраус Р. «Дон Жуан», симфоническая поэма
«Смерть и просветление», симфоническая поэма
«Тиль Уленшпигель», симфоническая поэма
Шуберт Ф. Симфонии №№ 1 – 6, 8, 9
Шуман Р. «Геновева», увертюра к опере
Концерт для виолончели с оркестром
Концерт для фортепиано с оркестром
«Манфред», увертюра для оркестра
Симфонии №№ 1 – 4
Увертюра, скерцо и финал для оркестра
Щедрин Р. «Анна Каренина», сюита из балета
«Звоны» концерт для оркестра
Камерная сюита
«Кармен-сюита», музыка балета
Концерты №№ 1 – 3 для фортепиано с оркестром
«Не только любовь», сюита из оперы
«Озорные частушки», концерт для оркестра
Элгар Э. Концерт для виолончели с оркестром
Концерт для скрипки с оркестром
«Загадка», вариации для оркестра
Яначек Л. «Тарас Бульба», рапсодия для оркестра

Список литературы:
Основная литература:

1. Шабунова И. М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. — 336 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/94187/#1> 2. Шабунова И. М. Оркестровка в содержательной структуре музыкального произведения // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2011. № 2. — С. 126–131. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191652/#1>

Дополнительная литература

1. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 468 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99800/#1> 2. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 480 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/110860/#1> 3. Кречмар Г. История оперы. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/5F621760-5D5F-4036-968D-CEB102C5E602/istoriya-opery#page/1>

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

	<p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>				
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>				
Б1.О.15	ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНОГО И БАЛЕТНОГО РЕПЕРТУАРА				
ПК-2	Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i>				
	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью дисциплины является изучение истории музыкального театра и особенностей его функционирования в современных условиях, интерпретация музыкально-театрального произведения как целостного феномена, а также приобретение соответствующей техники и умения дирижирования оперными и балетными спектаклями.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <p>формирование навыков анализа оперного и балетного сочинения в соотношении литературно-драматического, музыкального, сценического компонентов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • понимание историко-стилевых процессов в западноевропейском и отечественном музыкальном театрах, природы театрального синтеза в историческом контексте исторического процесса; • знание основ музыкально-театрального дела, функций театральных профессий, истории их становления и развития; • овладение методами анализа режиссерских интерпретаций музыкально-театрального произведения, музыковедческой интерпретации постановок, созданных в русле аутентичной практики и режиссерского театра. 				
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Изучение оперного и балетного репертуара» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1" data-bbox="309 1281 2022 1449"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 1281 629 1316">Компетенции</th> <th data-bbox="629 1281 2022 1316">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 1316 629 1449">ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональ-</td> <td data-bbox="629 1316 2022 1449"> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональ-	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональ-	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях; 				

	ным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром	– особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;
		Уметь: – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;
		Владеть: – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			7	8
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	74	3	Э
Самостоятельная работа		106		
Общая трудоемкость		180		

IV. Содержание дисциплины.

Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Рождение оперы.

Цели и задачи курса. Музыкальный театр как явление, в котором реализуется межвидовой синтез искусств – литературы (драмы), музыки, сценографии, актерского искусства. Исторические формы синтеза. Драма, живопись, музыка в центре синтетического целого – исторические формы взаимодействия искусств в опере. Балет как особый вид синтетического спектакля.

«Опера до оперы» — музыка в древнегреческой трагедии, средневековые представления, ренессансные интермедии. Рождение оперы. Флорентийская камерата – образец частного оперного театра. Соотношение поэзии и музыки.

Роль Монтеверди в становлении оперы как жанра.

Понятие исторически информированного исполнительства в отношении к музыкальному театру. «Орфей» Монтеверди в интерпретации разных дирижеров и режиссеров (видео).

Тема 2. Типы музыкальных театров.

Придворный, публичный и частный театр. Принципы организации и функционирования. Опера Барберини в Риме (XVII) век как специфический способ организации театра, сюжеты, жанры. Опера и религия.

«Святой Алексей» Ланди (видео). Искусство кастратов и современная исполнительская практика.

Тема 3. Венецианская барочная опера

Появление публичной оперы в Венеции. Новое строение театрального здания. Понятие театрального сезона, разновидности сезонов. Новые оперные профессии. Жанр оперной трагикомедии. Функционирование публичного оперного театра в истории и в наше время. «Коронация Поппеи» Монтеверди и режиссерский театр нашего времени (видео).

Тема 4. Опера и балет во Франции

	<p>Французская оперная традиция XVII века – между барокко, классицизмом и рококо. Жанр лирической трагедии, комедии с музыкой, оперы-балета. Взаимоотношение слова, музыки, движения, декорационного искусства.</p> <p>«Армида» Люлли и «Паладины» Рамо (В. Кристи) – взаимодействие режиссерского театра и исторически информированного исполнительства (видео).</p> <p>Тема 5. Неаполитанская опера XVIII века</p> <p>Оперные жанры XVIII века – seria, интермеццо, диалектная комедия, buffa. Соотношение драмы и музыки в этих жанрах. Расцвет вокального исполнительства в итальянской серьезной опере. Жанровые разновидности комической оперы.</p> <p>«Артаксеркс» Л. Винчи – одна из вершин итальянского бельканто (видео). Типы арий, эстетика «светотени», вокальная техника.</p> <p>Тема 6. Опера и балет в эпоху Просвещения</p> <p>Новые эстетические идеалы второй половины XVIII века. Музыкальная драма и опера buffa. Французская и немецкая (зингшпиль) комические оперы. Новый подход к сюжету, партии персонажа, новые оперные формы. Опера и идеология. Драматический балет.</p> <p>Современные интерпретации опер Моцарта (видео).</p> <p>Балет «Дон Жуан» Глюка и Анджолини (видео).</p> <p>Тема 7. Романтическая опера в Италии, Германии, Франции</p> <p>Новые идеи, сюжеты, драматургические принципы в романтической опере. Понятие «национализма» и «историзма» в опере. Эволюция стиля бельканто. Реализм и романтизм в декорационном искусстве.</p> <p>«Золушка» Россини (видео).</p> <p>«Гугеноты» Мейербера (видео).</p> <p>Тема 8. Русская классическая опера</p> <p>Рождение оперы в России. Западноевропейские влияния. Роль итальянской оперы в придворной жизни XVIII века. Формирование национальных исполнительских сил (певцы, оркестранты). Первые русские оперы. Оперы Глинки — диалог с западноевропейской традицией.</p> <p>«Руслан и Людмила» Глинки в свете режиссерских экспериментов.</p> <p>Тема 9. Современные тенденции в постановке романтических опер</p> <p>Сравнение одной из ключевых опер (оперных сцен) эпохи романтизма в исполнении ряда выдающихся певцов и певиц.</p> <p>Тема 10. Романтический балет</p> <p>Романтический балет – классика балетного искусства. Новерр и его роль в балетном театре. Знаменитые танцовщики и балерины.</p> <p>Тема 11. Судьбы оперного и балетного жанра в XX–XXI вв.</p> <p>Новые оперные жанры. Понятие литературной оперы. Опера и принципы эпического театра. Мелодрама. Моноопера. Медиа-опера. Современные тенденции в хореографии.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Изучение оперного и балетного репертуара» установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета и экзамена. Формой текущего контроля является семинарское занятие.</p> <p>В течение курса студент выполняет два-три практических задания, которые состоят в написании аннотаций к оперным или балетным постановкам. Экзамен включает обсуждение аннотаций и собеседование по проблематике курса.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;">Список рекомендуемой литературы</p> <p style="text-align: center;"><i>а) Основная литература</i></p>

1. Музыкальный театр: искусство, социум, бизнес: К 200-летию со дня рождения Дж. Верди и Р. Вагнера: сборник научных трудов / ред.-сост. Крылова А.В. – Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014 — 208 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66269>
2. Красовская, В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века / В.М.Красовская. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008 — 384 с. [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1955>
3. Красовская, В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века / В.М. Красовская. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008 — 688 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1956>

б) Дополнительная литература

- 1 Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017 — 456 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91845>
- 2 Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / В.М. Красовская. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2008 — 320 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1959>

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

	<p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
Б1.О.16	ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ СИМФОНИЧЕСКИХ ПАРТИТУР
ОПК-2	Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i>
ПК-6	I. Цели и задачи дисциплины
ПК-9	<p>Цель курса заключается в воспитании симфонического дирижера широкого профиля, владеющего техникой чтения партитур и знающего классическое наследие русской и зарубежной симфонической музыки.</p> <p>Задачи: — формирование практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения и озвучивания его на фортепиано; — формирование навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани;</p> <p>— изучение типичных оркестровых составов, выразительных возможностей оркестровых групп и отдельных инструментов, принципов оркестровой драматургии;</p> <p>— изучение принципов оформления партитур, особенностей нотации струнных, духовых и ударных инструментов;</p> <p>— совершенствование умения серьезно и тщательно анализировать структуру музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, тональное, тембровое, ладовое, гармоническое, динамическое развитие;</p> <p>— изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения партитур;</p> <p>— развитие умения свободно ориентироваться в разнообразном репертуаре и оркестровых стилях русской и западноевропейской симфонической музыки, отбирая для своей дирижерской практики лучшие образцы классического и современного музыкального искусства;</p> <p>— формирование творческой индивидуальности будущего дирижера, его высокого художественного вкуса.</p>
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
	Изучение дисциплины «Чтение и анализ симфонических партитур» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы нотационной теории и практики; - основные направления и этапы развития нотации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно работать с различными типами нотации; - озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - категориальным аппаратом нотационных теорий; - различными видами нотации.
ПК-6. Способен использовать фортепиано и оркестровые музыкальные инструменты в своей профессиональной деятельности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы техники игры на фортепиано и оркестровых инструментах; - различные приемы и методы работы над музыкальными произведениями; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнять на фортепиано и оркестровых музыкальных инструментах музыкальные произведения, находящиеся в репетиционной и педагогической работе, аккомпанировать солисту, выступать в качестве концертмейстера на учебных занятиях, играть в ансамбле, читать с листа, в том числе оркестровые партитуры и их фрагменты <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками игры на фортепиано и оркестровых инструментах, навыками транспозиции.
ПК-9. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; - приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); - при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками графического оформления оркестровой партитуры; - навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 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 8 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа, в т.ч. контроль	20	146	КУ	3	КУ	3	КУ	3	КУ	Э
Самостоятельная работа		574								
Общая трудоемкость		720								

IV. Содержание дисциплины.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Знакомство со строением партитуры. Различные по составу оркестры: парный, тройной, четверной состав (по количеству деревянных духовых в группах); способы нотации, транспонирующие и нетранспонирующие инструменты; порядок расположения инструментов в партитуре. 2. Изучение ключей «до» и их применение в старинной музыке. Чтение в альтовом ключе. Соединение партий альты с партиями других струнных инструментов, нотированных в скрипичном и басовом ключах. 3. Изучение тенорового ключа. Чтение в теноровом ключе. Совмещение партий в теноровом ключе, с партиями, записанными в скрипичном и басовом ключах. Одновременное чтение двух ключей – альтового и тенорового и их соединение со скрипичным и басовым ключами. 4. Чтение произведений для струнного оркестра. Умение изменять расположение аккордов и средних мелодических линий. 5. Изучение строев транспонирующих инструментов. Игра в строе «си-бемоль» на партиях валторны, трубы, кларнета. 6. Игра в строе «Ми-бемоль» в партиях валторны, тенорового саксофона, трубы, кларнета пикколо. 7. Изучение строя «ля» - на партиях кларнета, трубы. 8. Изучение строя «фа» на партиях валторн, труб, английского рожка. 9. Изучение строя «соль» на партиях валторны, альтовой трубы и альтовой флейты. 10. Изучение строя «ре-бемоль» на партии валторн. 11. Чтение несложных партитур для малого оркестра. 12. Чтение симфонических произведений, включающих развитую полифоническую ткань.
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Чтение и анализ симфонических партитур» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 семестра обучающиеся сдают экзамен. На экзаменах студент должен приготовить музыкально-теоретический анализ исполненного произведения, ответить на вопросы коллоквиума по исполненному произведению и по списку дополнительного репертуара для коллоквиума по семестрам, играть несложные партитуры, в том числе и с листа.</p> <p>Примерный перечень вопросов для коллоквиума:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знание музыкальной литературы по специальности, конкретной партитуры, весь состав исполнителей в этом произведении; - знание всех музыкальных составляющих произведения (драматургия, форма, архитектоника, транспорт, выразительные средства, состав оркестра, хора, солистов, исполнительские штрихи и приёмы звукоизвлечения, музыкальная терминология, анализ тонального плана); - умение проанализировать произведения, подготовленные для экзамена по дирижированию; - знание основных этапов и закономерностей развития истории музыки, творчества композиторов, сочинения которых были включены в программу экзамена. <p><i>Примерный перечень вопросов к зачетам и экзамену</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Виды классификации инструментов. Типичные оркестровые составы. Правила оформления ансамблевых и оркестровых партитур. 2. Особенности нотации в ключах До (альтовом и теноровом). Чтение партий в альтовом и теноровом ключах. 3. Особенности нотации флажолетов. Чтение партий, содержащих флажолеты. 4. Чтение партитур струнных ансамблей. Типы ансамблевой фактуры. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле. 5. Чтение партитур для струнного оркестра. Особенности оркестровой фактуры. Соотношение инструментов в струнном оркестре, определение их функциональной нагрузки. 6. Особенности нотации духовых транспонирующих инструментов (строи В, А, F). Чтение партий в строях В, А, F. 7. Особенности нотации духовых транспонирующих инструментов (более редкие строи D, Es, E, G). Чтение партий в строях D, Es, E, G.

	<p>8. Чтение партитур духовых ансамблей. Ансамбли из деревянных и медных духовых инструментов. Специфика ансамблевой фактуры в духовом ансамбле.</p> <p>9. Чтение партитур смешанных ансамблей. Разновидности ансамблевой фактуры. Распределение оркестровых функций в смешанном ансамбле.</p> <p>10. Чтение партитур для камерного оркестра. Варианты составов камерного оркестра. Принципы чтения партии генерал-баса, партий солирующих инструментов. Правила записи партитуры для камерного оркестра.</p> <p>11. Чтение партитур для малого симфонического оркестра. Варианты составов малого симфонического оркестра. Виды оркестровой фактуры, типичные оркестровые функции. Приемы переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано.</p> <p>12. Чтение партитур для большого симфонического оркестра. Состав большого симфонического оркестра. Дополнительные инструменты в составе оркестра. Особенности оркестровой фактуры и распределение оркестровых функций в большом симфоническом оркестре.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p style="text-align: center;">а) Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. – М., 1966. – 225 с. 2. Ходош В. С., Хевелев А. А. Чтение партитур. Учебно-методический комплекс. — Ростов-на-Дону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. — 36 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99451 3. Третенков В. М. Чтение оркестровых партитур. Учебно-методический комплекс. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2014. — 24 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79412 4. Шпитальный П. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. 0 М., 1970. – 228 с. 5. Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. – Л., 1976. – 261 с. <p style="text-align: center;">б) Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Демченко А. И. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа. Учебник. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/143053C0-A273-462F-8269-250040BF65CE/teoriya-i-istoriya-muzyki-konceptionnyy-metod-analiza 2. Уколова Л. И. Дирижирование. Учебное пособие. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/04828504-4F44-437B-9670-610B07CD3495/dirizhирование 3. Кожухарь В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. — 320 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56602#book_name <p style="text-align: center;"><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales) Ссылка: www.rism.info</p> <p>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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p>

	<p>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: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i> 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</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> 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.</p>
Б1.О.17	МЕТОДИКА РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ
УК-2	Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i>
УК-3	<i>I. Цели и задачи дисциплины:</i>
ПК-3	Цель курса – дать теоретические базовые основы знаний в сфере репетиционного процесса с симфоническим оркестром, освоить всё многообразие приёмов, принципов и способов достижения качественной подготовки концертных программ, что в целом должно стать основой
ПК-4	

ПК-11	<p>формирования профессиональных качеств оперно-симфонического дирижёра как музыканта и как творческого руководителя художественного коллектива.</p> <p>Задачи курса отражают все необходимые вопросы обобщения знаний в области музыкального исполнительства, психологии и педагогики творчества, полученных в классах дирижирования и дирижёрской практики, инструментоведения, инструментовки, истории оркестровых стилей, чтения симфонических партитур и другое, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - воспитание как профессиональной, так и общей культуры, эстетических и этических качеств, необходимых в будущей деятельности оперно-симфонического дирижера; - общая теоретическая и практическая подготовка оперно-симфонического дирижёра к профессиональной работе; - освоение всего комплекса способов, приёмов и методов в репетиционной работе; - изучение методов домашней работы над партитурой; - выработка самостоятельности в работе с профессиональным коллективом; - обучение студента планированию репетиционного времени; - постижение искусства творческого контакта с исполнительским коллективом, воздействия на оркестрантов, вовлечения их в творческую атмосферу исполнительства; - освоение методов администрирования дирижёра в оркестре, включая знания трудового законодательства, охранных норм труда и др.
--------------	---

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.	
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p>"Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;" <p>"Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды" <p>"Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач;

		— навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон."
ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами	"Знать: – основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);	
	"Уметь: – формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией;"	
	"Владеть: – методикой исполнительского анализа партитур	
ПК-4 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: - основной концертный репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; - различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики	
	Уметь : – осознать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; "	
	Владеть: - комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; - навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения	
ПК-11 Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом (хором, оркестром, труппой музыкального театра), организовывать и планировать деятельность творческого коллектива	"Знать: – особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства;	
	"Уметь: – разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно-экономических реалий;	
	"Владеть: – навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих проектов и коллективов.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 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 5 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			5
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Дирижёрское искусство - сложный и ответственный вид музыкального исполнения. Характеристики и свойства дирижёрского искусства. Краткий исторический обзор развития дирижёрского искусства. Современное состояние дирижёрской профессии. Имена выдающихся дирижёров прошлого и современности.

Тема 2. Дирижёр – артист, личность, организатор, администратор. Важность дирижёрской профессии. Влияние дирижёрской личности, его авторитета на музыкантов оркестра. Необходимый комплекс организаторских способностей для практикующего дирижёра, знание трудового законодательства в творческих коллективах, норм охраны труда.

Тема 3. Домашняя работы дирижёра над партитурой. Техническая разметка партитуры, корректирование и проверка партий, расстановка штрихов и цифр в партиях, определение моментов смены дыхания у духовых инструментов и другое.

Тема 4. Анализ партитуры. Определение формы, тонального плана, общей архитектоники произведения. Определение состава оркестра, технических (в ритмическом и интонационном отношении) трудностей и другое.

Тема 5. Общие принципы репетиционной работы с симфоническим оркестром. Работа над нотным текстом, работа над ансамблем, правильным ритмом и единым пониманием оркестром исполнения мелизмов. Работа над динамикой, дифференцированными нюансами между группами и отдельными музыкальными инструментами оркестра. Работа над единством манеры исполнения штрихов в группах и между группами оркестра. Работа над взаимодействием между группами в рамках единой оркестровой фактуры.

Тема 6. Планирование и структура репетиционной работы с оркестром. Составление репетиционного плана. Определение всего цикла подготовительных репетиций (ознакомительная общая, групповые, репетиции по освоению технических сложностей и выстраиванию звукового баланса между группами оркестра, репетиции над фразировкой и образностью, прогонные и генеральная репетиции).

Тема 7. Психология и педагогика в руководстве оркестром. Знание психологии музыкантов во время репетиции и в концертных условиях. Общение дирижёра с музыкантами оркестра во внепетиционное время. Умение строить диалог с музыкантами и в целом с творческим коллективом. Тон и характер обращений к оркестру. Педагогические принципы в воспитании артистов оркестра.

Тема 8. Приёмы игры и звукоизвлечения в различных группах оркестра и подчинение их художественным задачам. Специальная лекция, в которой педагог производит обзор характеристик основных оркестровых штрихов (деташе, спиккато, стаккато, маркато, саутиле и др.), прослеживает различие штрихов и приёмов звукоизвлечения в струнных и духовых группах. Освещаются основные принципы применения штрихов в оркестре.

Тема 9. Динамика и агогика в оркестровом исполнительстве. Обзор динамической палитры в целом симфонического оркестра, деревянной духовой, медной духовой, струнной и ударной групп оркестра. Основные динамические характеристики отдельных инструментов оркестра. Темповые изменения партитуры и их реализация в оркестровом музицировании.

Тема 10. Аккомпанемент и искусство аккомпанирования. Правила дирижирования аккомпанементом. Аккомпанемент в инструментальных концертах и аккомпанемент в опере – общее и различное. Аккомпанемент внутри единой оркестровой фактуры. Дирижёрское чувство солиста, связанное с его темпо-ритмом и предугадыванием его исполнения. Аккомпанемент солистам-вокалистам, связь аккомпанемента с дыханием.

	<p>Тема 11. Концерт как конечный результат подготовительных репетиций. Текущие и генеральные репетиции. Характерное в психологии концертного исполнения оркестром. Готовность, ответственность, волнение и творческие потери во время концертного исполнения программы. Роль предконцертного репетиционного процесса. Обретение оркестром уверенности в успехе.</p> <p>Тема 12. Профессиональные и педагогические критерии оценки деятельности дирижёра. Творческая и педагогическая результативность работы дирижёра в оркестре. Степень творческого роста коллектива или отсутствие такового. Морально-психологический климат в оркестре и способность дирижёра влиять на него. Взаимоотношения оркестра и его руководителя.</p> <p>Тема 13. Репертуар симфонического оркестра и принципы его формирования. Необходимость осваивания репертуара от простого к сложному. Роль репертуара в творческом росте оркестра. Характеристика и особенности репертуара разных эпох и стилей. Ансамблевые, камерные и общеоркестровые произведения в целом. Учитывание профессиональной квалификации и концертной опытности оркестра при определении его репертуара.</p> <p>Тема 14. Развитие оркестрового мышления. Дирижёрское мышление. Определённые звуковые категории. Роль и развитие внутреннего слуха. Прослеживание на репетиции гармонической фактуры, отдельных мелодических голосов и линий, тембровой окраски каждого инструмента в отдельности и совокупности, каждого эпизода партитуры в целом. Использование прослушивания произведений на различных звуконосителях.</p> <p>Тема 15. Развитие исполнительских способностей дирижёра. Дирижёрская техника как средство передачи своей интерпретации оркестру. Роль досконального и подробного знания дирижёром исполняемой музыки, его вдохновения и воли в процессе исполнения. Умение вдохновить и повести музыкантов оркестра за собой. Вопросы воспитания воли и способности к творческой деятельности. Развитие умения остро, сиюминутно реагировать на звучание оркестра, способности сопереживать. Творческое воображение. Волевые качества дирижёра в концертном управлении оркестром.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>В течение семестра проводится 2-3 итоговых семинара по отдельным пройденным лекционным циклам курса с целью опроса по пройденному материалу и закреплению студентами соответствующих знаний. Как одна из форм может быть использовано написание студентами реферата по исчерпывающему изложению отдельных тем с привлечением и использованием специальной литературы из обязательного и дополнительного списков. Семинары проходят в форме собеседования.</p> <p>Итоговой формой контроля является зачет по всему пройденному курсу в 5 семестре.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 дирижёрского жеста. – Л., 2006
8. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской 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
12. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972
13. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
14. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. кон-серватория. - Казань, 2009. - 427 с.
15. 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

	<p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
Б1.О.18	ИСТОРИЯ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА
ПК-4	Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i>
	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Цель освоения дисциплины «История дирижерского искусства» - подготовка профессионального музыканта, глубоко и разносторонне эрудированного в области истории, и теории искусства дирижирования.</p>

	<p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формирование у студентов научных представлений об историческом пути развития дирижерского искусства; • расширение кругозора и эрудиции студентов в вопросах истории и теории дирижирования; • воспитание творческого отношения к исполнительской деятельности. 																						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «История дирижерского искусства» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1" data-bbox="313 391 2027 726"> <thead> <tr> <th data-bbox="313 391 627 422">Компетенции</th> <th data-bbox="627 391 2027 422">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="313 422 627 726">ПК-4 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</td> <td data-bbox="627 422 2027 726"> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основной концертный репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; - различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики <p>Уметь :</p> <ul style="list-style-type: none"> - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; - анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; " <p>Владеть: - комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; - навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ПК-4 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основной концертный репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; - различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики <p>Уметь :</p> <ul style="list-style-type: none"> - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; - анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; " <p>Владеть: - комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; - навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения</p>																		
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций																						
ПК-4 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основной концертный репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; - различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики <p>Уметь :</p> <ul style="list-style-type: none"> - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; - анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; " <p>Владеть: - комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; - навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения</p>																						
	<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах.</p> <table border="1" data-bbox="604 837 1780 973"> <thead> <tr> <th data-bbox="604 837 1198 893" rowspan="2">Вид учебной работы</th> <th data-bbox="1198 837 1288 893" rowspan="2">ЗЕТ</th> <th data-bbox="1288 837 1444 893" rowspan="2">Акад. часы</th> <th colspan="2" data-bbox="1444 837 1780 869">Контроль</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1444 869 1612 893">3</th> <th data-bbox="1612 869 1780 893">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="604 893 1198 925">Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td data-bbox="1198 893 1288 925"></td> <td data-bbox="1288 893 1444 925">74</td> <td data-bbox="1444 893 1612 925"></td> <td data-bbox="1612 893 1780 925"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="604 925 1198 957">Самостоятельная работа</td> <td data-bbox="1198 925 1288 957">3</td> <td data-bbox="1288 925 1444 957">34</td> <td data-bbox="1444 925 1612 957">3</td> <td data-bbox="1612 925 1780 957">Э</td> </tr> <tr> <td data-bbox="604 957 1198 981">Общая трудоемкость</td> <td data-bbox="1198 957 1288 981"></td> <td data-bbox="1288 957 1444 981">108</td> <td data-bbox="1444 957 1612 981"></td> <td data-bbox="1612 957 1780 981"></td> </tr> </tbody> </table>	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль		3	4	Контактная работа, в т.ч. контроль		74			Самостоятельная работа	3	34	3	Э	Общая трудоемкость		108		
Вид учебной работы	ЗЕТ				Акад. часы	Контроль																	
		3	4																				
Контактная работа, в т.ч. контроль		74																					
Самостоятельная работа	3	34	3	Э																			
Общая трудоемкость		108																					
	<p>IV. Содержание дисциплины. Тема 1. Этапы развития дирижирования За время своего исторического развития дирижирование прошло несколько стадий, пока, наконец, не сложились современные его формы. В процессе развития дирижирования (управления) четко обозначились три способа. Первый способ - управление ритмической стороной исполнения при помощи стука (рукой, ногой, палкой и т.д.). Второй способ - это хейромомия или как его называют мнемонический - обозначение относительной высоты звука и его протяженности, при помощи движений рук, пальцев, головы, тела и т. д. И, наконец, третий способ управления исполнением при помощи игры на инструменте. В настоящее время некоторые из этих форм сохранились, но они претерпели значительные изменения. В дальнейшем произошел переход от шумового способа дирижирования к зрительному, что явилось лишь первой ступенью в развитии дирижерского искусства. Новый, ритмический способ управления оркестром, или тактирование, пришедший на смену шумовому способу, явился дальнейшим прогрессивным шагом в истории дирижирования. Дирижирование пришло к современному высокому уровню развития лишь тогда, когда все средства выражения стали применяться не раздельно, а в виде единого действия. Дирижерский жест приобрел глубокий выразительный смысл. Эмоциональная выразительность жеста раскрывает исполнителям смысловой подтекст музыки, значение нюансов, авторских ремарок и тому подобное.</p>																						

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

Тема 2. Дирижирование как самостоятельный вид исполнительского искусства

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

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

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

Тема 3. Западноевропейская дирижерская школа и ее представители

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

Яркие представители:

1. Густав Малер - одно из редчайших явлений в музыкальном мире. Он сочетал в одном лице гениального композитора и гениального дирижера. Обе стороны его музыкальной деятельности представлялись абсолютно равноправными. Малер был исполнителем почти всего симфонического репертуара своего времени. Сегодня мы не располагаем никакими вещественными данными, по которым можно было бы оценить искусство его дирижирования. Единственный возможный источник (до звукозаписи Г. Малер не дожил) - это предельно тщательные редакции партитур собственных сочинений и произведений других композиторов. Особенно показательны ретуши в симфониях Бетховена и Шумана.

2. Артур Никиш - величайший импровизатор. Он создавал сиюминутные исполнительские построения. Обладая не меньшей волей и силой внушения чем Г. Малер, он не заставлял диктаторски следовать конкретным деталям своего замысла. Характерно, что А. Никиш никогда не навязывал солистам трактовку их сольных фраз. Эта изумительная способность позволяла ему добиваться замечательных результатов даже в коллективах, сравнительно слабых по своему уровню.

3. Вильгельм Фуртвенглер. Первая попытка проявить себя в качестве дирижера произошла, когда Фуртвенглеру было 20 лет. Это было началом большой дирижерской карьеры. За короткое время тридцатилетний маэстро доказал свое право на это и сразу же занял ведущее положение среди дирижеров мира. «Привлекает в нем особая исполнительская техника. Он был особенно силен в том, что мы сейчас называем

мастер-ством «связующих цезур». Органичность его переходов из одного раздела в другой, одно-го темпа в другой, построение фраз, подходы к кульминациям, содержательных генераль-ных пауз - всё это было так убедительно и настолько облегчало восприятие слушателей, что его исполнение казалось единственно возможным» (Л. Гинзбург). Существует ещё целая плеяда европейских дирижеров достойных подражания и изучения: Ф. Вейнгартнер, Г. Шерхен, Ш. Мюнш, Б. Вальтер и многие другие.

Тема 4. История и развитие русской школы дирижирования.

Её яркие представители

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

Э.Ф. Направник, С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и др. Значительный скачок в области этого искусства в России после 1917 года. К этому времени нужно отнести имена целой плеяды выдающихся мастеров дирижерского искусства: Н.С. Голованов, А.М. Пазовский, Н.П. Аносов, А.В. Гаук, Л.М. Гинзбург. Это представители определенной оркестровой школы, отличающейся, в первую очередь, благородством, естественностью и мягкостью оркестрового звучания. Большую роль в развитии отечественно-го дирижирования сыграли систематические конкурсы (1938 г., 1966 г., 1971 г., 1976 г., 1983 г.), которые выдвинули целый ряд талантливой молодежи.

Высокую признательность и любовь во всем мире снискали российские дири-жеры нашего времени: Е. Светланов, Г. Рождественский, М. Ростропович, В. Герги-ев, В. Федосеев, Ю. Темирканов и др.

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

Тема 5. Оркестр. Виды оркестров по инструментальному составу

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

Из всех видов оркестра наибольшую распространенность получили: симфониче-ский оркестр, духовой и оркестры народных инструментов. Все они значительно отлича-ются друг от друга, и, более того, сами по себе имеют различные названия, в зависимости от состава инструмен-тов.

Наибольшее богатство и разнообразие в этом отношении имеет симфонический оркестр. В зависимости от состава инструментов принято различать следующие виды симфонического оркестра: струнный или смычковый; камерный, в котором небольшое количество струнных инструментов, с использованием деревянных духовых инструмен-тов (флейта, гобой, кларнет, фагот), иногда включаются в партитуру камерного оркестра и медные духовые (чаще валторны).

	<p>Малый симфонический оркестр, в котором используются значительное количество струнных инструментов (20-25), полный набор деревянных духовых инструментов плюс валторны (две, четыре), иногда используются трубы и ударная группа.</p> <p>Большой симфонический оркестр включает в партитуру инструменты всех групп: смычковую, деревянную духовую, медную духовую (валторны, трубы, тромбоны и туба), ударную, а также клавишно-щипковую.</p> <p>По количеству исполнителей в деревянно-духовой группе оркестры принято называть «парный» (по два исполнителя на каждом инструменте), «тройной» или «троечный», в котором по 3 исполнителя на каждом инструменте и «четверной» - по четыре исполнителя. Крайне редко встречается «одинарный» состав - по одному представителю от каждого инструмента.</p> <p>Существует исключение из правил, когда количество исполнителей не совпадает с этими нормами - такой состав называется «Промежуточный».</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История дирижерского искусства» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3 семестра обучающиеся сдают зачет, в конце четвертого семестра обучающиеся сдают экзамен.</p> <p>Примерный перечень вопросов к экзамену:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Этапы развития дирижирования 2. Дирижирование как самостоятельный вид исполнительского искусства 3. История развития западноевропейской дирижерской школы 4. История и развитие русской школы дирижирования 5. Выдающиеся российские дирижеры 6. Выдающиеся зарубежные дирижеры 7. Основы «московской» дирижерской школы 8. Основы «ленинградской» дирижерской школы 9. Роль теоретического наследия И. А. Мусина в развитии дирижерского искусства 10. Роль теоретического наследия Р. Вагнера в формировании европейской школы дирижирования XIX века 11. Современная ситуация в дирижерском искусстве – дирижёр XXI века 12. Оркестр. Виды оркестров по инструментальному составу.
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Список литературы</i></p> <p style="text-align: center;"><i>а) Основная литература</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Афанасьева, А.А. История дирижерского исполнительства: учебное пособие / А.А. Афанасьева. – Кемерово : КемГИК, 2007. — 136 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974 2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании: учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 56 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63274 3. Гинзбург, Л.М. Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика / Ред.-сост. Л.М. Гинзбург. - Москва, 1975. <p style="text-align: center;"><i>б) Дополнительная литература:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ержемский Г.Л. Дирижеру XXI-ого века. Психолингвистика профессии. Санкт-Петербург, издательство ДЕАН, 2007. 2. Кондрашин, К.К. О дирижерском искусстве. / К.К. Кондрашин. - Ленинград -Москва: Сов. композитор, 1970.

3. *Кондрашин К.К. Мир дирижера. / К.К. Кондрашин. - Ленинград: Музыка, 1976.*
4. *Мусин И.А. О воспитании дирижера. / И.А. Мусин. - Ленинград: Музыка, 1987.*
5. *Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. / И.А. Мусин. - Москва: Музыка, 2007.*
6. *Пазовский, А.М. Дирижер и певец. / А.М. Пазовский. - Москва: Муз. изд-во, 1959.*
7. *Рахлин, Н. Статьи. Интервью. Воспоминания / Н. Рахлин. / Сост. и предисловие Г. Я. Юдин - Москва: Советский композитор, 1990.*
8. *Рождественский, Г.Н. Дирижерская аппликатура. / Г.Н. Рождественский. - Ленинград: Музыка, 1976.*
9. *Сидельников, Л. Симфоническое исполнительство / Л. Сидельников. – Москва: Советский композитор, 1991.*
10. *Шерхен, Г. Учебник дирижирования. / Г. Шерхен. - Москва: Музыка, 1976.*

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

	<p>Описание: <u>Национальная электронная библиотека</u> - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>				
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>				
Б1.О.19	ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ				
ПК-9	Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i>				
	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью дисциплины "Инструментоведение" является формирование у студентов профессиональных разнообразных знаний о музыкальном инструментарии симфонического оркестра, включая диапазоны, характеристики верхнего и нижнего регистров, тембры инструментов, транспортные строи, штрихи и приёмы игры и звукоизвлечения.</p> <p>Курс позволяет приобрести знания о наиболее характерных особенностях использования музыкальных инструментов в симфоническом оркестре.</p> <p>Задачи дисциплины "Инструментоведение" предполагают следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сообщить студентам исторические данные по каждому музыкальному инструменту; - формирование у студентов знания о технических возможностях симфонических инструментов и характерных условиях их применения в оркестре; - ознакомление с конструктивными (формально-морфологическими) особенностями инструментов, их ладово-акустическими и тембродинамическими свойствами, наиболее общими технико-выразительными возможностями, разнообразными системами записи инструментов; - освоение соответствующей музыкальной терминологии. 				
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Инструментоведение» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ПК-9 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для</td> <td>"Знать": <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; – приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ПК-9 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для	"Знать": <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; – приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				
ПК-9 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для	"Знать": <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; – приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования; 				

различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	"
	"Уметь: – делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора; "
	"Владеть: – навыками графического оформления оркестровой партитуры; – навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры. "

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			1
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1.1. Цели и задачи курса. Классификация музыкальных инструментов и оркестровых составов.

Инструментоведение как предмет и раздел музыкознания. Краткий исторический обзор основных этапов развития инструментального исполнительства. Классификация музыкальных инструментов по принципу взаимодействия колеблющегося тела и возбудителя колебаний. Основные виды и классы музыкальных инструментов. Ансамбль и оркестр. Зарождение и развитие оркестрового исполнительства. Принципы группировки инструментов в оркестровой партитуре и последовательность записи. Виды оркестровых составов.

Раздел II

СТРУННЫЕ СМЫЧКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 2.1. – 2.4. Струнные смычковые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента и смычка. Физические качества струны, влияющие на высоту звука. Способы извлечения звука и приемы игры. Тембровые эффекты. Классификация штрихов по принципу взаимодействия смычка и струны. Оркестровые штрихи и способы их обозначения. Разделение партий (divisi) и правила записи. Состав струнной смычковой группы современного симфонического оркестра. Скрипка, альт, виолончель и контрабас: строи, диапазоны, основы аппликатуры, тембровые характеристики струн. Количественный состав струнной группы симфонического оркестра. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения струнных смычковых инструментов в симфонической литературе.

Раздел III

ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 3.1. – 3.4. Деревянные духовые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Флейта системы Бема. Физические качества воздушного столба, влияющие на высоту звука. Основы

	<p>аппликатуры. Лабиальные и лингвальные инструменты. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Разделение партий, правила записи и чтения в партитуре и голосах. Состав деревянной духовой группы современного симфонического оркестра. Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, их разновидности: строение инструментов, строи, диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика регистров. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения деревянных духовых инструментов в симфонической литературе.</p> <p>Раздел IV МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Темы 4.1. – 4.4. Медные духовые инструменты. Общие сведения. Исторический обзор. Амбюшюр. Натуральные и хроматические инструменты. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Разделение партий, правила записи и чтения в партитуре и голосах. Перекрестное расположение валторн и труб. Состав медной духовой группы современного симфонического оркестра. Валторна, труба, тромбон, туба, саксогорны, их разновидности: строение инструментов, строи, диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика регистров. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения медных духовых инструментов в симфонической литературе.</p> <p>Раздел V УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Темы 5.1. – 5.4. Ударные инструменты. Общие сведения. Исторический обзор. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Состав ударной группы современного симфонического оркестра. Литавры. Ксилофон. Прочие ударные инструменты с определенной высотой звука. Ударные инструменты с неопределенной высотой звука. Редкие и национальные инструменты. Строение инструментов. Диапазоны, правила нотации, тембровая характеристика. Распределение исполнителей по партиям. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения ударных инструментов в симфонической литературе.</p> <p>Раздел VI ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ ОБРАЗУЮЩИЕ ГРУППЫ Тема 6.1. Арфа. Прочие инструменты, не образующие группы. Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента. Педальный механизм перестройки и варианты обозначения строев. Оркестровые штрихи и способы их обозначения. Диапазон, правила нотации и тембровая характеристика. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения арфы в симфонической литературе. Фортепиано, клавесин, челеста, орган, фисгармония, гитара, мандолина и другие инструменты. Редкие и национальные инструменты. Электромузыкальные инструменты. Диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения инструментов, не составляющих группы в симфонической литературе.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Инструментоведение» установлен в соответствии с учебным планом. Формой аттестации является зачет, который сдается вВ первом семестре. Формы текущей аттестации: - устные: блиц-опрос, собеседование</p>

- письменные: контрольные работы, анкетирование
Результаты оцениваются по пятибалльной шкале либо по системе «зачёт/незачёт». Главными критериями оценки устного ответа являются: осведомлённость студента в затрагиваемой области, последовательность изложения информации и общая убедительность ответа. При оценке результатов письменного контроля оцениваются точность знаний в рамках поставленной контрольными вопросами проблематики и степень конкретности ответа.

Контрольные вопросы по курсу «Инструментоведение»

1. Цель и задачи курса "Инструментоведение"
2. Основные понятия в инструментоведении
3. Классификация и типология музыкальных инструментов
4. Исторический подход к вопросам формирования симфонического оркестра.
5. Формирование инструментального состава симфонического оркестра.
6. Партитура симфонического оркестра.
7. Струнные инструменты симфонического оркестра.
8. Духовые инструменты симфонического оркестра.
9. Ударные инструменты симфонического оркестра.
10. Арфа, фортепиано, орган. Краткая история инструментов.
11. Составы симфонических оркестров.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения - М., 1976.
2. Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах - М., 1981.
3. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению - М., 1975.
4. Пистон У. Оркестровка. М., 1990.
5. Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки - М., 1959.
6. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр - М., 1953-1956 - Т. 1-4.
7. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра - М., 1983.

Дополнительная литература:

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. - Л. 1981.
2. Андреева Е. Ударные инструменты симфонического оркестра. Справочник - Киев, 1990.
3. Благодатов Г. История симфонического оркестра - Л., 1969.
4. Барсова И. Книга об оркестре - М., 1978.
5. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке - М., 1972 - Т.1-2.
7. Глинка М. Заметки об инструментровке // Литературное наследие - М., 1952 - Т.1.
8. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. - М., 1982.
9. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние - М., 1973.
10. Карс А. История оркестровки - М., 1990.

11. Махов Н. Инструментоведение - Л., 1970.
12. Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. М., 1961.
13. Розанов В. Инструментоведение - М., 1981.
14. Янкелевич Д. Инструменты симфонического оркестра - М., 1976.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>						
Б1.О.20	ИНСТРУМЕНТОВКА						
ОПК-6 ПК-9	<p>Разработчик: <i>Анисимова Елена Валерьевна, кандидат искусствоведения, доцент</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Цель дисциплины: обеспечить студентов знаниями и навыками, необходимыми для создания партитур оркестровых произведений различных стилей и форм; выработать в сознании будущих дирижеров представления о законах формирования инструментальных составов, о процессах историко-стилистического развития в области тембрового мышления.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> — приобретение навыков создания инструментовок для различных инструментальных составов; — детальное рассмотрение особенностей формирования инструментальных составов; — всестороннее изучение исторических процессов музыкально-стилевого развития инструментально-оркестрового мышления; — получение представления о специфике звучания как отдельных инструментов и инструментальных групп, так и симфонического оркестра в целом; — получение необходимых сведений о записи оркестровых партитур в различные исторические периоды; — знакомство с симфонической и оперной музыкой, с приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей; — приобретение навыков аналитической работы с оркестровой партитурой; — рассмотрение основных тенденций тембрового мышления в XX веке. 						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Инструментовка» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1" data-bbox="309 1114 2047 1474"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 1114 629 1142">Компетенции</th> <th data-bbox="629 1114 2047 1142">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 1142 629 1310">ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплотить услышанное в звуке и нотном тексте</td> <td data-bbox="629 1142 2047 1310"> <p>"Знать:</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; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;" </td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 1310 629 1474"></td> <td data-bbox="629 1310 2047 1474"> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплотить услышанное в звуке и нотном тексте	<p>"Знать:</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; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;" 		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплотить услышанное в звуке и нотном тексте	<p>"Знать:</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; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;" 						
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 						

		"Владеть: – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
ПК-9 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	"Знать: – основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; – приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования; "	
	"Уметь: – делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора; "	
	"Владеть: – навыками графического оформления оркестровой партитуры; – навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры. "	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 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 8 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль						
			2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа, в т.ч. контроль	14	135							
Самостоятельная работа		369	3	3	3	3	3	3	Э
Общая трудоемкость		504							

IV. Содержание дисциплины.

Тема № 1. Введение. Понятие об инструментовке.

Инструментовка как важнейший компонент музыкального искусства. Цели и задачи курса. Содержание курса.

Оркестровая фактура, тембр, динамика, колорит как основные выразительные средства оркестра. Необходимость глубокого изучения выдающихся оркестровых произведений классиков и современных композиторов.

Тема № 2. Инструментовка для группы струнных смычковых инструментов.

Струнный оркестр. Общий обзор струнных смычковых инструментов. Настройка. Аппликатура. Оркестровые диапазоны. Основные оркестровые штрихи.

Наиболее простое применение струнной группы. 4-х-голосное изложение с удвоенным в октаву басом при обычном расположении партий (по тесситуре). Широкое и тесное расположение голосов.

Более сложные случаи применения группы струнных смычковых инструментов. Случаи нарушения обычного тесситурного расположения партий. Использование двойных нот в типичных фигурах фактуры: коротких, выдержанных, повторяющихся аккордах и тремоло.

3-х и 4-х струнные аккорды как особое средство выразительности. 3-х и 5-ти голосное сложение. Общий унисон струнной группы. Игра pizzicato. Случаи применения особых приемов игры: sul tasto, sul ponticello, col legno, смычкового tremolo (правой руки) и пальцевого (левой руки).

Прием divisi и различные случаи обращения к нему. Divisi отдельных партий с целью получения добавочных мелодических или аккомпанирующих голосов. Одновременное divisi нескольких или всех партий струнного квинтета с целью широкого расположения оркестровой ткани при заполнении всех регистров, достижения прозрачной звучности с исключением части партий; создание однородных многоголосных хоров в различных регистрах (например – скрипичного или виолончельного и т.д.).

Особые колористические средства струнного оркестра: применение сурдин, большое pizzicato, применение флажолетов, перестройка струн. Некоторые современные приемы игры на струнных инструментах: игра за подставкой, различные виды glissando, использование 1/4 тонов, кластерные сочетания при использовании струнного оркестра и некоторые другие новые приемы звукоизвлечения на струнных инструментах.

Струнный оркестр в целом.

Тема № 3. Инструментовка для группы деревянных духовых инструментов.

Общий обзор группы деревянных духовых инструментов. Составы. Разнообразие и богатство ее тембров. Отличие применения в оркестре деревянных духовых инструментов (ансамблевый принцип) от струнных инструментов (хоровой принцип). Характеристики регистров, динамических возможностей и колористических особенностей деревянных духовых инструментов. Разновидности (видовые) инструментов, их специфическое использование.

Мелодия в партиях деревянных духовых: у солирующих инструментов, мелодия в 2-х и более октавах, унисонные удвоения с целью получения смешанных тембров.

Два различных способа передачи пассажей от инструмента к инструменту.

Гармония у деревянных духовых инструментов. Гармонические голоса и их удвоение; оркестровое голосоведение и его особенности. Основные условия ровного и слитного звучания аккордов, значение различных регистров, удвоения.

Приемы для получения ровного звучания: наложение, перекрещивание, окружение, наложение в различных составах деревянных духовых инструментов: парном, тройном и четверном. Фигурация у деревянных духовых, типичные фигурационные рисунки.

Деревянные духовые с валторнами как самостоятельная группа оркестра.

Тема № 4. Инструментовка для группы медных духовых инструментов.

Общий обзор группы медных духовых инструментов. Сходство и различие в звучании инструментов, входящих в ее состав. Использование группы медных инструментов в оркестре.

Мелодия у медных инструментов: мелодия у солирующих инструментов, ведение мелодии в унисон и октаву, двух- и многоголосное (аккордовое) изложение мелодии.

Соединение деревянных духовых и медных духовых в мелодии.

Гармония у медных духовых: 3-х и 4-х-голосные аккорды; многоголосные аккорды.

Различная роль инструментов медной группы при изложении аккордов (приемы наложения, окружения, перекрещивания, наложения).

Тема № 5. Группа ударных инструментов. Арфа, фортепиано, челеста, клавесин, орган. Современные электронные инструменты.

Общий обзор ударных инструментов, различные типы классификации (ударные с определенной и неопределенной высотой; по материалу звучащего тела).

Использование технических, динамических и колористических возможностей ударных инструментов в музыке различных эпох и стилей. Роль ударных инструментов в общем звучании оркестра. Использование их для динамических нарастаний. Применение ударных инструментов в живописно-изобразительном плане.

Самостоятельные выступления ударных, их ведущее значение в отдельных эпизодах. Повышение самостоятельной роли ударных инструментов в современной музыке. Произведения для одних ударных инструментов.

Арфа и основы техники письма для неё. Знакомство с современными приемами игры на арфе.

Клавишные инструменты: фортепиано, челеста, клавесин, синтезатор, электроорган.

Орган. Общее понятие об основах его устройства и технике письма для него.

Тема № 6. Соединение деревянных и медных духовых инструментов.

Соединение двух духовых групп симфонического оркестра: чередования, сопоставления, наложения.

Чередование туттийного звучания с сольными и ансамблевыми эпизодами: различные инструментальные сочетания способствуют тембральному разнообразию партитуры.

Баланс деревянных и медных духовых. Грамотное распределение инструментов обеих групп по вертикали и горизонтали.

Тема № 7. Соединение деревянных духовых и валторн со струнной группой.

Принципы тембровой дифференциации функций: мелодия у струнных, гармония у духовых либо наоборот.

Мелодия у струнных, деревянные духовые инструменты в роли гармонического сопровождения (выдержанного или пульсирующего), валторны в качестве поддержки деревянных духовых. Подчеркивание и удвоение отдельных голосов ткани с помощью духовых.

Мелодия у деревянных духовых на фоне гармонического сопровождения струнных. Валторны в мелодической функции либо в роли гармонической педали.

Сопоставление ансамблей струнных и духовых инструментов. Тембровое суммирование (соединение групп) как результат оркестрового развития.

Тема № 8. Инструментовка для малого симфонического оркестра.

Особенности строения оркестровой фактуры: полифункциональность, многоплановость, многоэлементность, многотембровость, изменчивость оркестровой ткани в связи с развитием музыки и формой произведения.

Функциональное строение оркестровой фактуры в музыке гомофонно-гармонического склада: мелодические голоса (главные и побочные) и различные способы их изложения в оркестре. Гармоническое сопровождение: простое, т. е. состоящее из одного вида изложения гармонической основы и комбинированное, т. е. состоящее из двух или нескольких видов изложения его в оркестре; басовый голос и особенности изложения его в оркестре.

Темброво-динамическая сторона партитуры и ее взаимодействие с функциональным строением оркестровой ткани. Создание «рельефа» ткани с помощью тембра, плотности и динамики (первый, второй и т.д. планы).

Развитие оркестровой фактуры во времени (оркестровая «горизонталь»): связь оркестровки с общей формой музыкального произведения; подчинение развития оркестровой ткани общей логике развития музыки; понятие о плане оркестровки целого произведения.

Малый симфонический оркестр в целом. Инструментовка вокальной музыки (разные виды: речитативно-декламационное и ариозное пение, требующие различного подхода к оркестровке).

Тема № 9. Инструментовка для большого симфонического оркестра.

Составы большого оркестра: парный, тройной, различные виды составов, промежуточных между парным и тройным; четверной и усиленный составы.

	<p>Введение в оркестр добавочных инструментов – фортепиано, органа, клавирина, народных инструментов, дополнительных медных инструментов и целого духового оркестра («банда»).</p> <p>Основные свойства большого симфонического оркестра: полнота, сила и яркость звучания всех его инструментальных групп; возможность большого разнообразия в приемах использования этих групп, применения различных их сочетаний, сопоставлений и противопоставлений; многообразие различных видов tutti и различных видов оркестровых педалей, возможность достижения длительных нарастаний и спадов оркестровой звучности; широкие возможности создания сложной развитой фактуры по вертикали и горизонтали.</p> <p>Наиболее типичные виды оркестровых Tutti: Tutti аккордового склада; Tutti мелодико-гармонического склада, различная роль основных инструментальных групп в такого рода tutti; Tutti при наличии контрапункта к основной теме; Tutti, использованное для создания развитого подвижного фона; драматургическое и изобразительное значение этого вида tutti; Tutti в музыке полифонического склада; малое tutti и различные виды его.</p> <p>Различные случаи контрастного сопоставления инструментальных групп большого оркестра.</p> <p>Оркестровая фактура в целом. Большое разнообразие функционального строения оркестровой фактуры в музыке различных стилей.</p> <p>Особое значение длительного развития оркестровой фактуры во времени в крупных формах симфонической музыки. Формообразующее значение оркестровых средств: тематизм и тембр; разделы формы и оркестровая фактура; экспозиционный и разработочный типы оркестровки; вариантность оркестровки.</p> <p>Основные виды оркестрового варьирования. Экономия тембро-динамических средств.</p> <p>План оркестровки произведений в целом. Понятие о темброво-динамической драматургии. Наиболее общие направления темброво-динамического развития: по волнообразной линии; восходящей, нисходящей; их сочетание; приемы включения и исключения оркестровых голосов при нарастаниях и спадах оркестровых звучностей.</p> <p>Большой симфонический оркестр в целом.</p> <p>Тема № 10. Инструментовка для духового оркестра.</p> <p>Универсальность духового оркестра, специфика его использования. Группа саксгорнов: корнеты, альты, тенора, баритоны и басы. Группа саксофонов: сопрановый, альтовый, теноровый, баритоновый.</p> <p>Разновидности духового оркестра: малый медный; состав с добавлением деревянных духовых инструментов; расширенный концертный духовой оркестр.</p> <p>Взаимодействие оркестровых групп духового оркестра. Колористические, технические и динамические возможности духового оркестра.</p> <p>Использование духового оркестра в оперных спектаклях («банда») или в масштабных симфонических произведениях торжественно-героического характера.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Формой промежуточной аттестации по курсу инструментовки являются зачеты в конце 2-7 семестров. На зачетах студент должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> — представить выполненные за прошедший период работы по инструментовке для различных инструментальных составов (группа струнных, деревянных духовых, медных духовых, объединенный состав деревянных и медных духовых, соединение деревянных духовых и валторн со струнной группой); — выполнить в присутствии комиссии упражнение по инструментовке на одну из пройденных групп; — продемонстрировать знание иностранной терминологии и условных обозначений, используемых в партитурах; — продемонстрировать знание учебно-методической литературы, посвященной вопросам инструментовки. <p>Формой итоговой аттестации по курсу инструментовки является экзамен в конце 8-го семестра. На экзамене студент должен:</p>

	<p>— представить выполненные за семестр работы по инструментовке для малого и большого симфонического оркестра, а также для духового оркестра;</p> <p>— выполнить в присутствии комиссии задачу по инструментовке для большого симфонического оркестра;</p> <p>— продемонстрировать обширные знания иностранной терминологии и условных обозначений, используемых в партитурах;</p> <p>— продемонстрировать свободное ориентирование в учебно-методической литературе, посвященной вопросам инструментовки.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p>а) Основная литература</p> <p>1. Кожухарь В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. — 320 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56602#book_name</p> <p>2. Князева Н. А. Инструментоведение. Учебное пособие. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2015. — 147 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79426#book_name</p> <p>б) Дополнительная литература</p> <p>1. Шабунова И. М. Оркестровка в содержательной структуре музыкального произведения // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2011. № 2. — С. 126–131.[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191652/#1</p> <p>2. Шабунова И. М. Оркестровая стилистика эпохи барокко в музыке XX века (на примере жанра concerto grosso) // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2012. № 1. — С. 226–230.[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191837/#1</p> <p>3. Пчелинцев А. В. Гармоническое варьирование как композиционный метод: к вопросу о технике аранжировки народной песни // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2018. № 2. — С. 253–259.[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/499459/#1</p> <p><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>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 люти и гитары. Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>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: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i></p>

	<p><i>Балет. Танец. Хореография.</i> - Издательство Планета Музыки</p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины «Методика обучения игре на фортепиано» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
Б1.О.21	МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОПК-3 ПК-7 ПК-8	<p>Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью дисциплины является изучение накопленного опыта в области педагогики обучения дирижёрской профессии, подготовка к осуществлению практической деятельности в качестве преподавателей оркестрового дирижирования в учебных заведениях среднего и высшего звена профессионального образования.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - углубленное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для преподавания оперно-симфонического дирижирования; - знакомство с методами преподавания, направленными на развитие индивидуальных способностей и возможностей студентов училищ и ВУЗов, готовящихся стать профессиональными дирижёрами; - освоение комплекса приемов работы с будущими дирижёрами над музыкальным произведением, способами преодоления мануальных недостатков в технике дирижирования студентов; - знакомство с педагогическим репертуаром и принципами его подбора;

- овладение методикой проведения уроков и составления индивидуальных программ; расширение кругозора студентов путем привлечения материалов смежных дисциплин.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	"Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;"
	"Уметь: — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;"
	"Владеть: — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой."
ПК-7 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	"Знать: – специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня; – методические основы построения уроков по дирижированию;"
	"Уметь: – проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования; – аналитически оценивать существующую литературу по специальности;
	"Владеть: – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения; – приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими формированию целостного художественного замысла."
ПК-8. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с	Знать: – современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей; – различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой дисциплины;
	Уметь:

	различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	– определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса;	
		– формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков;	
		Владеть: – включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного образования	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	38	7 экз
Самостоятельная работа		70	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. «Методика преподавания профессиональных дисциплин» как важнейшая дисциплина учебного цикла в подготовке студентов специалитета оперно-симфонического дирижирования как будущих педагогов. Это «Методики преподавания профессиональных дисциплин» в общем объеме обязательных специальных дисциплин подготовки педагогических кадров в области преподавания оперно-симфонического дирижирования. Роль педагога в обучении дирижированию, его профессиональные и личностные качества. Особенности дирижирования под фортепиано в качестве воображаемого оркестра.

Тема 2. Основная тематика курса и обзор имеющейся методической литературы. Обзор тематики по постановке дирижёрского аппарата, приёмов техники дирижирования, основных дирижёрских схем, дирижирования основными исполнительскими штрихами в музыке, ауфтактной системе и пр. Обзор методической литературы, изданной в РФ.

Тема 3. Различные подготовительные движения, близкие дирижёрским жестам, предшествующие постановке рук. Мышечная свобода, исходное положение, круговые и ударные движения кисти, предплечья, плеча. Дуговые и прямые движения рук. Дуги выпуклые и вогнутые. Движения частями рук, всей рукой. Контроль за мышечным тонусом.

Тема 4. Анализ постановки дирижёрского аппарата в различных методических пособиях. Индивидуальные особенности строения дирижёрского аппарата. Обзор методик постановки дирижёрского аппарата в имеющихся различных методических пособиях Н. Малько, М. Канерштейна, С. Казачкова, И. Мусина и отбор наиболее рациональной методики. Учет различных физиологических особенностей дирижёрского аппарата обучающегося (длина рук, рост обучающегося, общие параметры тела, мышечная свобода и пр.)

Тема 5. Общие функции рук и особенности частей рук. Мышечный тонус. Проявления зажатости дирижёрского аппарата и методы борьбы с этими недостатками. Разные функции дирижёрских рук, тактирование и образность, технические и музыкально-драматические функции рук, а также частей рук (кисть, пальцы, предплечье, плечо, плечевой пояс). Необходимость и обязательность мышечного контроля. Приёмы и упражнения для устранения природных и приобретённых зажатостей и излишних мышечных напряжений в различных частях дирижёрского аппарата.

Тема 6. Подготовительные движения на выработку мышечных ощущений штрихов легато, стаккато и маркато в дирижировании. Методика отработки различных движений плавных, равномерных и ударных, отрывистых в разных точках пространства и с разной скоростью отдельно кистью, предплечьем с кистью и всей рукой, включая предплечье. Контроль за мышечным тонусом работы мышц. Контроль за органичностью и естественностью движений.

Тема 7. Способы держания дирижёрской палочки в различных учебных пособиях по дирижированию. Наиболее часто встречающиеся недостатки в пользовании дирижёрской палочкой

Роль дирижёрской палочки в дирижировании. Рассматриваются различные способы и приёмы использования палочки в зависимости от художественных задач. Рассматриваются разные методики пользования дирижёрской палочкой в существующих методических пособиях.

Тема 8. Обучение дирижёрским схемам на 2, 3, 4. Особенности третьей доли в 4-х дольной и 2-й доли в 3-х дольной схемах. Основные ошибки при исполнении этих жестов.

Необходимость и целесообразность изучения схем в последовательности на 4, 3, 2. Выпуклые линии в исполнении в 4-х и 3-х дольных схемах. Графические ошибки в исполнении двух последних жестов в схемах на 3 и 4.

Тема 9. Обучение дирижёрским схемам на 5, 6, 8, 9.

Роль дублирующих жестов и правильное их выполнение.

Сложные и составные дирижёрские схемы в зависимости от внутритактной акцентировки. Дробление в схемах. Равнозначность долей в дублирующих жестах. 2 вида 5-ти и 6-ти дольных схем. 9-ти дольные схемы, основанные на 3-х и 4-х дольных схемах путём дублирования различных долей. Отрабатывание правильной графики схем.

Тема 10. Обучение дирижёрским схемам на 10, 11, 12 и их вариантам на основании различий внутритактовой акцентировки

Методика обучения указанным схемам, основанная на удвоении и утроении различных долей в схемах на 4 и 5. Контроль за равнозначностью долей при исполнении указанных дирижёрских схем.

Тема 11. Семинар по пройденному материалу.

Тщательный контроль со стороны ведущего педагога за правильностью в понимании ассистентами-стажёрами основополагающих формулировок и правил. Проверка усвояемости методики обучения изученных технических приёмов, схем, физических упражнений в части общей постановки дирижёрского аппарата. Определение различных недостатков в движениях рук и методика их исправления.

Тема 12. Обзор общей системы ауфтактов.

Строение дирижёрского жеста и роль отдачи в процессе музицирования

Научное понятие ауфтакта и его суть. Перечисление всего перечня дирижёрских ауфтактов с краткой характеристикой каждого из них. Охарактеризовать составные части дирижёрского жеста. Особое внимание уделить роли отдачи (отражения) с точки зрения активного управления внутридольным ритмом. Проанализировать терминологию и описание ауфтактов в различных методических пособиях.

Тема 13. Начальные и междольные, полные и неполные ауфтакты.

Роль отдачи в неполных ауфтактах.

Бифункциональность движений в междольных ауфтактах.

Вышеуказанные ауфтакты исследовать на приведённых педагогом музыкальных примерах. Зависимость остроты отдачи в неполных ауфтактах от различных вариантов неполных долей. Пассивная и активная отдача. Подробно исследовать междольные ауфтакты и бифункциональное влияние отдачи на управление внутридольным ритмическим заполнением.

Тема 14. Задержанные (прерванные) ауфтакты вверху и внизу, триольные и обращённые ауфтакты.

Особенности «московской» и «ленинградской» дирижёрских школ.

Общее и различное в этих школах и их смешение в современной дирижёрской технике

Строение и исполнение вышеуказанных афтактов. Два вида триольных афтактов и особенности их исполнения. Изложение материала осуществляется на музыкальных примерах. Опережающее дирижирование. Характерность и особенности игры оркестров с запаздывающей атакой. Специфика управления такими оркестрами. Охарактеризовать различие «ленинградской» и «московской» дирижёрской школ. Перетекание сущности противоположных школ друг в друга.

Тема 15. Управление внутридольным ритмическим заполнением.

Фермата и техника показа и снятия фермат в различных вариантах

Дальнейшее исследование управления внутридольным заполнением при помощи различных ранее изученных афтактов на музыкальных примерах. Различные виды фермат на полных и неполных долях со снятием и без снятия. Зависимость приёмов снятия фермат от последующих долей.

Тема 16. Динамика и агогика и различные технические особенности управления ими.

Технические дирижёрские средства отображения различных типов динамики, sf, акцентов. Зависимость амплитуды дирижирования от динамики и различных темпов. Материал излагается с приведением музыкальных примеров.

Тема 17. Ритмизованная отдача, её различные виды и технические особенности её выполнения на музыкальных примерах.

Понятие ритмизованной отдачи, её важность и необходимость в дирижировании. Управление внутридольным заполнением в медленных темпах. Задержанная и незадержанная ритмизованная отдача. То же и в триольных ритмизованных отдачах. Материал излагается с приведением музыкального материала.

Тема 18. Образность и выразительность в дирижировании, роль левой руки в отражении музыкальной драматургии

Образность в дирижировании как надстройка над мануальной техникой. Изменения жестов левой руки в процессе дирижирования в зависимости от музыкальных характеристик произведения. Независимость рук и особая функция левой руки. Артистизм в дирижировании как высшая степень исполнительского мастерства. Различные образные дирижёрские жесты и их назначение в музицировании. Позёрство как недостаток в дирижировании, не связанный с внутренним характером музыки.

Тема 19. Интонирование в музыке,

интонационные связи между звуками в музицировании

Интонирование как важнейший принцип управления фразировкой в музыке. Различные типы строения фраз (ямб, хорей, амфибрахий). Умение различать пред-икт, икт и пост-икт во фразах и мотивах. Внутрифразовое интонационное тяготение между соседними музыкальными звуками. Логичность музыкально-драматургического развития в управлении оркестром. Психология отбора дирижёрских жестов и средств для отображения фразировочных особенностей в процессе музицирования. Показать на музыкальных примерах.

Тема 20. Семинар по пройденному после первого семинара материалу

Тема 21. Принципы составления индивидуальных программ

по дирижированию для студентов средних специальных учебных заведений и музыкальных вузов

Составление учебных программ с учётом общего музыкального образования студента, приобретённых дирижёрских технических средств управления оркестром, а также психофизических особенностей индивидуальности обучающегося. Программы должны сопровождаться постановкой новых технических и художественных задач, способствующих дальнейшему росту и совершенствованию студента.

Принцип – от простого к сложному.

Тема 22. Принципы и правила домашней работы над изучением партитур, поиск и определение необходимых технических средств для управления произведениями в оркестре

	<p>Определение состава оркестра. Разметка архитектоники партитуры, Особые обо-значения в партитуре. Составление тонального плана и определение формы. Освоение драматургии произведения и поиск наиболее выразительных дирижёрских средств в её отображении. Расстановка исполнительских штрихов и определение штрихов в дирижи-ровании произведением. Определение репетиционного плана подготовки произведений в оркестре.</p> <p>Тема 23. Формы и методы преподавания лекционных курсов по теории техники дирижирования в средних и высших специальных учебных заведений</p> <p>Характеристика лекционного метода. Единство образовательных и воспита-тельных задач.</p> <p>Типы лекций: вводные, обзорные, установочные, учебно-программные. Формы лекций: лекция-монолог, лекция-беседа.</p> <p>Содержание лекции. Требования к лекции: научность, доступность, наглядность.</p> <p>Структура лекции. Взаимосвязь содержания и структуры.</p> <p>Стиль чтения лекции. Культура речи. Контакт с аудиторией.</p> <p>Рациональные способы конспектирования лекции учащимися.</p> <p>Формы проведения семинаров. Их содержание и структура.</p> <p>Критерии оценки выступлений обучающихся на семинарах.</p> <p>Тема 24. Итоговый семинар по всему курсу</p> <p>Опрос по всему пройденному материалу.</p> <p>Тема 25. Организация и ведение педагогической практики по обучению дирижированию</p> <p>Цели и задачи практики по обучению дирижированию.</p> <p>Виды практики: ассистентская – работа в качестве помощника основного препода-вателя дирижирования; наблюдение – посещение уроков и изучение опыта высококвали-фицированных специалистов; активная – самостоятельное ведение дирижёрских уроков.</p> <p>Роль руководителя педагогической практики.</p> <p>Методы руководства педагогической практикой. Организация педагогической практики.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль знаний учащихся проводится в соответствии с рабочим учебным планом в 7 семестре в виде экзамена.</p> <p>Примерные вопросы к экзамену:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цель и задачи курса «Методика преподавания дирижирования». Специфика дирижерской педагогики. 2. Урок по дирижированию. Цели и задачи урока. Работа над партитурой. 3. Принципы постановки дирижерского аппарата. 4. Типичные ошибки в освоении дирижерской техники. 5. Все виды ауфтактов и методика их освоения. 6. Штрихи в дирижёрской технике и методика их освоения. 7. Различные технические приёмы (показы вступлений, снятия, ферматы и др. и методика их обучения). 8. Комплекс физических упражнений на освобождение аппарата, формирование правильных жестов и др. 9. Письменные теоретические работы в классе по специальности. 10. Составление индивидуальных планов по специальности.

	<p>11. Принципы подбора учебного репертуара. 12. Организация и ведение дирижерской практики. Виды практики.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Алексеева М. Как читать лекцию в разных аудиториях. М., 1979 2.Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. / Вопросы теории и практики дирижированья/. – М., Сов. композитор, 1981 3.Гинзбург Л. На пути к теории. //Дирижёрское исполнительство. – М., 1976 4.Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. – М., 1964 5.Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1983 6.Казачков С. А. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967 7.Малько Н. Основы техники дирижирования. – М., Л., 1965 8.Мусин И. Техника дирижирования. Л., 1968 9.Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л., Музыка, 1987 10.Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – М., Музыка, 2006 11.Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – Л., 1984 <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Изд.2. Л., 1973 2.Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования. – СПб., 1993 3.Бауэр-Лехнер Н. Воспоминания о Густаве Малере. //Дирижёрское искусство – М. 1976 4.Берлиоз. Дирижёр оркестра. – М.- СПб., 1893. , 3 М., 1912 5.Боулт А. Мысли о дирижировании //Исполнительское искусство зарубежных стран. Выпуск 7. – М., 1975 6.Казачков С. А. От урока к концерту. /Казань, 1990 7.Как учат музыке за рубежом. Сост. Харгривз Дж., Норт А. М., 2009 8.Кондрашин К. Мир дирижёра. Технология вдохновения. – Л., 1976 9.Поляков О. Язык дирижирования. – Киев, 1987 <p><i>Электронные образовательные ресурсы</i> 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</p>

	<p>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: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i> 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</p> <p>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</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> 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 «Методика обучения игре на фортепиано» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> 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).</p>

	Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.	
Б1.О.22	ТЕХНИКА ИГРЫ НА ОРКЕСТРОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ	
ОПК-2 ПК-6	Разработчик: <i>Афанасьев Евгений Сергеевич, старший преподаватель</i>	
	I. Цели и задачи дисциплины	
	Цель освоения дисциплины «Техника игры на оркестровых инструментах»: расширить теоретические знания и представления студента об инструментах симфонического оркестра, дополнив их практическими умениями и навыками исполнения основных способов и приемов игры.	
	Задачи дисциплины:	
	<ul style="list-style-type: none"> • дать дирижеру знания и навыки, необходимые для работы с группами и солистами симфонического оркестра; • научить правильному исполнению основных способов и приемов игры на инструментах симфонического оркестра; • дать конкретные, четкие и точные сведения по оркестровым штрихам, способам их записи, практике применения и исполнения; • научить основам аппликатуры и позиционной техники на инструментах симфонического оркестра; • ознакомить с практическими возможностями использования изучаемых инструментов для создания оркестровой партитуры в процессе сочинения или инструментовки музыкальных произведений; • научить понимать и грамотно применять иноязычную музыкальную терминологию, принятую в практике оркестровой работы, а также в записи и чтении партитур; • сформировать навыки работы с нотным материалом с точки зрения исполнительских приёмов и штрихов на инструментах симфонического оркестра. 	
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
	Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:	
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
	ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	"Знать: — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
		"Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;"
		"Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
	ПК-6 Способен использовать фортепиано и оркестровые музыкальные инструменты в своей профессиональной деятельности	"Знать: — основы техники игры на фортепиано и оркестровых инструментах; — различные приемы и методы работы над музыкальными произведениями;
		"Уметь: — исполнять на фортепиано и оркестровых музыкальных инструментах музыкальные произведения, находящиеся в репетиционной и педагогической работе, аккомпанировать солисту, выступать в качестве концертмейстера на учебных занятиях, играть в ансамбле, читать с листа, в том числе оркестровые партитуры и их фрагменты
		"Владеть: — навыками игры на фортепиано и оркестровых инструментах, навыками транспозиции.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 3,4 семестра

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	4	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Вводная лекция. Характеристика и особенности исполнения на духовых инструментах. Краткий исторический обзор появления и развития духовых инструментов. Деревянные и медные духовые инструменты. Различия по видам звукоизвлечения (лабиальные, с одинарной и двойной тростью, с воронкообразным мундштуком).

Тема 2. Основные виды штрихов. Артикуляция. Понятие «атаки» звука. Техника языка. Основные виды штрихов и способы их исполнения. Подготовка звука. Артикуляция звуков. Виды артикуляции (с помощью языка, с помощью техники пальцев). Связь дирижерского жеста (начального аффакта) с началом звучания. Частые проблемы в исполнении штрихов в группе деревянных и группе медных духовых инструментов. Унификация штриха.

Тема 3. Строй. Настройка оркестра. Проблема строя. Три типа строя (Пифагоров строй, натуральный и равномерно-темперированный) и разница тяготения в них. Основные законы изменения строя при игре forte и piano и при исполнении в разных регистрах. Нагревание и охлаждение инструментов в процессе игры. Способы коррекции строя в процессе исполнения.

Тема 4. Динамика и баланс. Баланс громкости внутри деревянной и медной групп и всей духовой группы в составе оркестра. Различные возможности инструментов при игре piano и forte. Основные проблемы громкостного баланса. Влияние расположения инструментов на организацию баланса звучности оркестра.

Тема 5. Выразительные возможности духовых инструментов. Особые приемы звукоизвлечения на духовых инструментах и специальные техники исполнения. Вибрато.

Тема 6. Специфика нотной записи для духовых инструментов. Эволюция нотной записи в оркестровой литературе.

Тема 7. Метроритмические особенности. Специфика метроритма при исполнении на духовых инструментах. Типичные проблемы метроритма и темпа при игре в оркестре. Особенности передачи ритмических рисунков между группами оркестра, отличающимися способами звукоизвлечения.

Тема 8. Психология духовика при игре «tutti» и «solo». Распределение внимания духовика в процессе исполнения. Последовательность, составляющая оркестровую деятельность музыканта-духовика. «Solo» в оркестре.

	<p>Тема 9. Струнно-смычковые инструменты. Вводная лекция. Ха-рактеристика и особенности исполнительства на струнно-смычковых инструментах. Краткий исторический обзор появления и развития струнно-смычковых инструментов. Основные этапы конструктивных изменений и их влияние на исполнительскую манеру игры.</p> <p>Тема 10. Строй. Настройка инструментов, проблема строя в связи с использованием различных материалов в изготовлении струн. Два типа строя (натуральный и равномерно-темперированный) и разница тяготения в них. Основные законы изменения строя при игре forte и piano и при ис-полнении в разных регистрах. Нагревание и охлаждение инструментов в процессе игры.</p> <p>Тема 11. Техника правой руки. Основные виды штри-хов. Артикуляция. Основные виды оркестровых штрихов и способы их исполнения (detache, legato, staccato, spiccato, tremolo). Связь дирижерско-го жеста (начального афтакта) с началом звучания. Особые приёмы игры на струнно-смычковых инструментах (sul tasto, sul ponticello, pizzicato)</p> <p>Тема 12. Техника левой руки. Основные представления об апплика-туре, позициях и их сменах, pizzicato левой рукой, флажолеты натураль-ные и искусственные, вибрато, глиссандо.</p> <p>Тема 13. Выразительные возможности струнно-смычковых ин-струментов. Сочетание техники правой и левой руки для воплощения за-мысла дирижера (использование тембральной окраски каждой струны, различная интенсивность вибрации и нажима смычка на струны, исполь-зование различных частей смычка, использование сурдины и т.д.).</p> <p>Тема 14. Специфика игры в оркестре «tutti» и «solo». Различие звукоизвлечения между «tutti» и «solo». Психологический аспект исполнения на струнно-смычковом инструменте «solo» в оркестре.</p> <p>Тема 15. Баланс звучания струнной группы. Выстраивание вертикали «tutti» по звуковому балансу. Основные проблемы искажения баланса (не только звукового, но и проблемы отсутствия одновременного взятия звука, аккорда и т.д.) и пути их решения.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Техника игры на струнных и духовых инструментах» установлен в соответствии с учебным планом. В конце курса обучающиеся сдают зачет. Зачет проводится в устной форме, в виде ответов на вопросы.</p> <p style="text-align: center;">Примерный перечень контрольных вопросов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Характеристика понятия «атака звука». Её разновидности, техника исполнения на духовых инструментах. 2. Разделить духовые инструменты по способу звукоизвлечения. Описать основные принципы звукоизвлечения в каждом из них. 3. Описать технику языка при исполнении основных штрихов. 4. Назвать варианты коррекции строя в процессе исполнения. 5. У какого духового инструмента нет штриха «legato»? Почему? 7. Назвать 3 типа строя. Кратко охарактеризовать их. 8. Влияние на строй нагревания и охлаждения духовых инструмен-тов. 9. Принципы настройки аккордов.

	<p>10. Описать процесс подготовки звука у музыканта-духовика. Зависимость ауттакта от техники исполнения в группе струнных и духовых инструментов.</p> <p>11. Как изменяется интонация на духовых инструментах при игре <i>p</i> и <i>f</i>? С какими процессами это связано?</p> <p>12. Описать процесс звукоизвлечения на медных духовых инструментах.</p> <p>13. Особые приёмы исполнения на духовых инструментах. Назвать примеры из оркестровой литературы.</p> <p>14. Какие есть виды вибрато? Техники исполнения вибрато. Правила использования вибрато при игре в оркестре.</p> <p>15. Назвать диапазон духовых инструментов по выбору экзаменатора. Описать основные характеристики тембра выбранных инструментов в разных регистрах и трудности, с которыми сталкивается музыкант в крайних регистрах.</p> <p>16. Характеристика группы струнно-смычковых инструментов, их названия, исторические прототипы, различие их построения и звучания.</p> <p>17. Рассказать о технике исполнения на струнно-смычковых инструментах лежащих штрихов (<i>detache</i> и его разновидности, <i>legato</i>, <i>martele</i>)</p> <p>18. Рассказать о технике исполнения на струнно-смычковых инструментах штрихов <i>spiccato</i>, <i>sautiller</i>, <i>ricochet</i>, <i>staccato</i>; рассказать об особенностях и различии использования данного штриха в сольной и оркестровой практике.</p> <p>19. Рассказать о технике левой руки исполнителей на струнно-смычковых инструментах: флажолеты (натуральные и искусственные), вибрато (его разновидности и применение на практике, <i>non vibrato</i>).</p> <p>20. Смычок. Его исторические конструктивные изменения, влияние на технику игры и формирование стилистических особенностей в исполнении.</p> <p>21. Струны. Их разновидности, особенности в практическом применении, плюсы и минусы каждой разновидности.</p> <p>22. Рассказать о выстраивании вертикали в группе струнно-смычковых инструментов (звуковой баланс и ансамблевый).</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;">а) Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., Музыка, 1981 2. Беккер Х., Динар Д. Техника и искусство игры на виолончели «Музыка», 1978 3. Гузий В., Леонов В. Духовые и ударные инструменты. История. Теория. Практика. Выпуск I. Ростов-на-Дону, 2012 <p style="text-align: center;">б) Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Барсова И. Очерки по истории партитурной нотации (XVI - первая половина XVIII века). – М., 1997 2. Браудо И. Артикуляция. Л.:Музыка, 1973 3. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М.:Музгиз, 1961 4. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075 5. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981 6. Гинзбург Л., Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. композитор, 1981. – 302 с. 7. Докшицер Т.А. Исполнительские средства трубача и вопросы трактовки музыки. - ГМПИ им. Гнесиных, 1975. 8. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1972 9. Карс А. История оркестровки. – М., 1990 10. Никиш А. Об интерпретации старинной музыки. – Сов. музыка. – 1936. - № 12 11. Переверзев Н. Исполнительская интонация. – М.: Музыка, 1989 12. Федотов А., Плахоцкий В. О возможностях чистого интонирования при игре на духовых инструментах //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. 1. - М., 1964.

	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Реализация дисциплины «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.	
Б1.О.23	РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ СПЕКТАКЛЕМ	
УК-2 УК-3 УК-6 ПК-3 ПК-4 ПК-11	Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i> I. Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины – подготовка выпускаемого оперно-симфонического дирижёра к будущей практической работе в театре оперы и балета, музыкальном театре, театре музыкальной комедии и театре оперетты. Задачи дисциплины: - выработка студентами практических профессиональных навыков и умений в процессе подготовки и работы над музыкальным (оперным) спектаклем; – осмысление задач, стоящих перед дирижером на различных этапах репетиционной работы при подготовке спектакля; – получение практического опыта в процессе дирижирования репетициями и спектаклями оперной студии; – изучение дирижерского репертуара на примере репертуара оперной студии консерватории.	
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:	
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	«Знать: — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;» «Уметь: — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.» «Владеть: — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.»
	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	«Знать: — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;» «Уметь: — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды»

		<p>«Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.»
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	Знать:	— основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами	"Знать:	— основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);
	"Уметь:	— формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией;"
	"Владеть:	— методикой исполнительского анализа партитур
ПК-4 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	"Знать:	— основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);
	"Уметь :	<ul style="list-style-type: none"> — осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; — анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций— выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; "
	Владеть:	— методикой исполнительского анализа партитур
ПК-11 Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом (хором, оркестром, труппой музыкального театра), организовывать и планировать деятельность творческого коллектива	Знать:	— особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства;
	Уметь:	— разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурноэкономических реалий;
	Владеть:	— навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих проектов и коллективов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 8,9 семестра

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	7	74	8	9
Самостоятельная работа		178		
Общая трудоемкость		252		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Вокальное интонирование и краткие основы вокально-хорового пения

Оперное пение как средство выразительности оперной драматургии и неотъемлемая часть музыкально-сценического действия.

Связь музыки и слова в опере. Интонационная выразительность пения как одно из основных средств воплощения художественного образа в оперной музыке. Дикция, смысловые акценты, фразировка в оперном пении. Ритм и паузы, дыхание и темп в пении. Исполнение речитативов и законы вокальной декламационно-речевой интонации. Вокальные краски, эмоциональный тонус исполнения, динамика в пении.

Тема 2. Методика изучения дирижёром оперной партитуры, редакторская дирижёрская работа

Музыка и музыкальная интерпретация драматургического содержания оперы. Изучение партитуры оперы и постижение замысла автора. Метод определения внутреннего конфликта как основы развития драматургии оперы. Выявление драматургических линий и планов, логики их взаимодействия в опере, архитектоники и общего темпоритма спектакля. Поиск и определение музыкальных характеристик персонажей и интонационных связей. Изучение звуковысотных особенностей вокальных партий, их диапазонов, регистров, характерных вокальных проблем для каждой из них. Купюры и поиск наиболее динамичной и действенной формы оперного произведения. Создание рабочего постановочно-исполнительского плана оперы. Соотношение творческой свободы и дирижёрской этики в отношении к авторскому тексту партитуры оперы и пределы вмешательства дирижёра в сочинение композитора. Проблемы перевода текстов либретто зарубежных опер. Определение роли оркестра в драматургии оперы (аккомпанирующая функция, общая оркестровая поддержка кульминационных эпизодов, выражение психологического подтекста в музыке оперы, реминисценции, увертюра, музыкальные антракты и их роль в опере, драматургическая содержательность исполнительских штрихов, звуковой баланс в оркестре, а также оркестра и пения в опере и пр.). Изучение литературных первоисточников оперного либретто и музыковедческих исследований.

Тема 3. Краткие основы оперной режиссуры, совместная работа дирижёра и режиссёра над постановкой оперного спектакля

Музыка и драматическое действие, их взаимосвязь как синтетическая основа музыкального спектакля. Основные принципы сценического воплощения музыкальной драматургии оперного жанра. Принципы совместной творческой деятельности дирижёра и режиссёра над постановкой оперного спектакля. Совместный поиск с режиссёром-постановщиком художественной идеи, определение концепции сценического и драматургического решения спектакля. Главенство музыкальной интерпретации над внешним сценическим действием в опере. Дирижёр – защитник замысла композитора от неумеренной фантазии режиссёров и исполнителей. Контроль дирижёра за действительностью музыкального исполнения. «Концертные» эпизоды в опере и музыкально-сценическое действие.

Тема 4. Краткие основы сценического движения, мизансцены и роль дирижёра в мизансценических репетициях

Сценическое взаимодействие персонажей в опере. Формальность мизансценических перемещений артистов без психологической связи с музыкой оперы. Репетиции исполнительского ансамбля солистов и хора в декорациях и на выгородках. Дирижёр на режиссёрских ролевых мизансценических репетициях.

	<p>Тема 5. Основы репетиционной работы дирижёра с солистами и хором. Дирижёрские уроки с солистами, спевки солистов и хора. Общие рояльные и оркестровые репетиции. Назначение солистов на оперные партии в соответствии с категориями их голосов, творческими возможностями, индивидуальностью и возрастными особенностями. Работа дирижёра с солистами оперы над музыкальными образами, над ансамблями и вокально-хоровыми сценами оперы. Работа в хоре над тембральной слитностью голосов, интонационной чистотой пения и строем, ясностью произношения текста, музыкальной фразировкой, исполнительскими штрихами, музыкальной образностью и пр. Музыкально-психологическое наполнение оперных партий и внутренняя линия развития каждого образа. Дирижёр как носитель замысла композитора. О взаимосвязи пения и сценического действия. Относительное право солистов оперы на инициативу и самостоятельность в интерпретации музыкальных образов в пределах созданного дирижёром и режиссёром совместного постановочного плана и трактовки оперы.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. В конце 9 семестра проводится экзамен. Аттестация проводится в виде дирижирования оперными отрывками, оперными сценами, актами опер в оперном классе с участием концертмейстера, певцов-вокалистов, режиссера, либо на оркестровых репетициях и спектаклях Оперной студии. В процессе дирижирования оперным отрывком (спектаклем) студент должен продемонстрировать исчерпывающее знание музыкального материала (партитуры), стиля исполняемого оперного отрывка. Обязательным условием является показ всех вступлений, обеспечение ансамбля и баланса звучания оркестра, хора и певцов. Исполняемые отрывки должны соответствовать художественной концепции, предложенной в процессе работы режиссером и музыкальным руководителем.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;">а) Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967 2. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006 3. Тилес Б. Дирижёр в оперном театре. – Л., 1974 <p style="text-align: center;">б) Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966 4. Ванслов В. Опера и её сценическое воплощение. – М., 1963 5. Вопросы оперной драматургии /Под ред. Ю. Тюлина. – М., 1975 6. Интонация и музыкальный образ /Под ред. Б. Ярустовского. – М., 1965 7. Покровский Б. Об оперной режиссуре. – М., 1968 8. Покровский Б. Размышления об опере. – М., 1979 9. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. – М., 1967 10. Фельзенштейн В., Мельхингер З. Беседы о музыкальном театре. – Л., 1977 11. Ферман В. Основы оперной драматургии //Оперный театр. – М., 1961 12. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века. – М., 1971 13. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века.– Книга 2. М., 1978
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p>

	Реализация дисциплины 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.						
Б1.О.24	ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ						
ПК-4 ПК-9	<i>Разработчик: Загидуллина Дильбар Ренатовна – кандидат искусствоведения, доцент</i>						
	<p>I. Цели и задачи дисциплины:</p> <p>Цель курса – научить студентов профессионально анализировать характерные тембровые средства и приемы изложения, свойственные тому или иному стилю, а также 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.</p> <p>Задачи курса – привить студентам необходимые соответствующие знания в вопросах особенностей творчества различных композиторов, соответственно их времени эпохи, характеристик оркестровых стилей.</p>						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ПК-4. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</td> <td> <p>Знать: - основной концертный репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; - различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; <p>Владеть: - комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; - навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения</p> </td> </tr> <tr> <td>ПК-9. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; – приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками графического оформления оркестровой партитуры; – навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры. </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ПК-4. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p>Знать: - основной концертный репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; - различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; <p>Владеть: - комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; - навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения</p>	ПК-9. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; – приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками графического оформления оркестровой партитуры; – навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры.
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
ПК-4. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p>Знать: - основной концертный репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; - различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; <p>Владеть: - комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; - навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения</p>						
ПК-9. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; – приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками графического оформления оркестровой партитуры; – навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры. 						
	III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности						

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	74	5	6
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

Курс Истории оркестровых стилей предназначен для студентов специальности «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» (специалитет) музыкальных вузов. Предметом данного курса становится изучение условий зарождения определенных музыкальных стилей, путей развития и исторически обусловленной их смены в области оркестрового мышления.

Программа составлена с учетом основных положений «Истории оркестровых стилей» Ю.А. Фортунатова, в которой наиболее полно определены цели и задачи курса: «...Техника оркестровки не может рассматриваться как элемент чисто формальный. Будучи отражением и конкретным воплощением оркестрового мышления, она относится к разряду стилизованных моментов, находясь в самой тесной связи с общей проблемой формы и содержания. Наиболее полно выражая идею музыкального произведения в тщательно отобранных соотношениях тембровых групп и регистров звучания ..., инструментовка – последняя ступень авторской формы – существенна не только со стороны архитектоники, но и как живое интонирование». Автор отмечает, что студент способен осознать особенности оркестрового стиля только после специальной подготовки, полученной в классах чтения партитур и практической инструментовки: «Лишь на основе полученных знаний и навыков анализа партитуры, умения понять структурное и выразительное значение взаимодействия всех ее компонентов, определенным образом трактованных композитором, может сложиться представление об оркестровом стиле».

Подчеркиваем, что цель курса — научить студентов профессионально анализировать характерные тембровые средства и приемы изложения, свойственные тому или иному стилю, а также 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. В связи с данной установкой предлагается введение дополнительного теоретического раздела «К проблеме систематики приемов оркестровой организации в музыкальной форме», призванного помочь студентам в приобретении знаний и навыков для анализа партитурного текста.

Другим дополнением к содержанию традиционного курса по истории оркестровых стилей является введение так называемого «регионального компонента»: изучение особенностей оркестрового мышления татарских композиторов. В Программе Ю.А. Фортунатова предусмотрено пять часов на изучение национальных школ в советской музыке. Предлагается расширить количество часов вдвое с тем, чтобы познакомить студентов с развитием тембрового мышления татарских композиторов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Введение

Методы анализа партитур. Художественно-технологический и историко-стилевой анализы. Понятие стиля. Музыкальная ткань и ее строение как основа стилистического 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 soli, 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 формирующий 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 инструментации 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 образительность 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 мощь 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-образительный 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)

	<p>И. Стравинский: дальнейшее развитие оркестровых принципов Н. Римского-Корсакова, особенности оркестровых составов, яркая тембровая живописность и жанро-вая ясность, композиционная роль оркестровых фонов.</p> <p>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.</p> <p>Тема 16. Советский симфонизм (Мяковский, 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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Формой итоговой аттестации по курсу истории оркестровых стилей является зачет в конце 5 семестра и экзамен в 6 семестре. На зачете студент должен ответить на вопросы теста:</p> <p style="text-align: center;">Тестовые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Родина оркестра: <i>Италия, Франция, Германия.</i> 2. В партитурах какого композитора впервые встречаются обозначения инструментов? <i>Д. Габриели, К. Монтеверди, Ж.-Б. Люлли.</i> 3. Кто первым применил тембровые переключки, например, сопоставление двух скрипок, играющих в терцию, с двумя тромбонами? <i>Д. Габриели, К. Монтеверди, Ж.-Б. Люлли.</i> 4. Кто впервые использовал <i>pizzicato</i> струнных, прием повторения звуков, <i>glissando</i> у тромбона? <i>Д. Габриели, К. Монтеверди, Ж.-Б. Люлли.</i> 5. Когда и где состоялись первые публичные концерты оркестровой музыки? <i>В 1672 г. в Лондоне, в 1772 г. в Вене, в 1662 г. в Париже.</i> 6. Какой оркестр возглавлял Люлли? <i>24 скрипки Людовика XIV, 24 скрипки Карла II, Малые скрипки короля.</i> 7. Что впервые применил Люлли? <i>Сурдины для струнных инструментов, pizzicato струнных инструментов, glissando у тромбонов.</i> 8. Кто ввел приемы дубль-штрих и тремоло на струнных? <i>А. Скарлатти, К. Монтеверди, Ж.-Б. Люлли.</i> 9. Кто впервые применил ведение мелодии в октаву? <i>Гайдн, Моцарт, Бетховен.</i> 10. В симфонии какого композитора впервые можно наблюдать темброфактурное <i>crescendo</i>? <i>Гайдн, Моцарт, Бетховен.</i> 11. У кого из венских классиков встречается прием противопоставления разных регистров одного инструмента – кларнета? <i>Гайдн, Моцарт, Бетховен.</i> 12. В симфониях какого композитора впервые можно наблюдать тембровую драматургию? <i>Моцарт, Бетховен, Шуберт.</i> 13. Кто ввел в оркестр флейту-пикколо и контрфагот? <i>Моцарт, Бетховен, Шуберт.</i>

14. Использовал ли Моцарт тромбоны? *Да; да, в симфониях; да, но не в симфониях.*
15. В каком произведении Бетховена появились тарелки, большой барабан, треугольник? *В 5, 6, 9 симфониях.*
16. Необычайно широкое использование возможностей струнной группы: новое осмысление *divisi* в высоком и низком регистрах, способствующее выделению самостоятельных тембровых сочетаний, различных по характеру звучания, что наметило путь к разнообразию колорита струнных; применение сурдин в качестве средства для получения нового тембра - ... открыл новые изобразительные возможности оркестра. *Вебер, Шуберт, Бетховен.*
17. Его оркестровое мышление сложилось под воздействием песенного жанра, что нашло отражение в строении оркестровой фактуры, которая преимущественно гомофонна – это оркестр *Бетховена, Шуберта, Листа.*
18. Смелое для своего времени использование тембровых качеств медных: расширена сфера применения тромбонов, как в *f*, так и в *p*; частое объединение труб с тромбонами; редкий пример лирической трактовки меди – 3 тромбона в унисон пианиссимо – *Шуберт, Вебер, Шуман.*
19. Автор знаменитого оркестрового *crescendo*, доведенного им до высокой степени совершенства, когда простой короткий мотив вначале проводится у струнных на *p* (обычноэффектный штрих типа *saltando* или *spiccato*), при повторении он переходит в более высокий регистр, с добавлением духовых, сила звука растет, все завершается веселым, шумным *tutti* – *Вебер, Верди, Россини.*
20. Существенно увеличил состав оркестра: обычно использовал 4 фагота, 4 трубы, 3 тромбона с офеклеидом, хроматические валторны и трубы, арфу, орган, различные ударные. Применялся сценический духовой оркестр – банда, в который включались саксофоны. Медную группу использовал эффектно и разнообразно, вполне самостоятельно, поручая существенный тематический материал. *Мейербер, Гуно, Шуман.*
21. Впервые применил многоголосную, гармоническую трактовку литавр; четырехголосные аккорды у контрабасов; ввел прием *col legno*; трубы в высоком регистре. *Шуман, Мейербер, Берлиоз.*
22. Наиболее последовательное воплощение принципа темброво-дифференцированной фактуры. *Римский-Корсаков, Чайковский, Бородин.*
23. Впервые ввел в состав оркестра челесту. *Балакирев, Мусоргский, Чайковский.*
24. Часто использовал солирование отдельных инструментов, в том числе смычковых. *Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский.*
25. Применил специально сконструированные инструменты: флейту Пана, лиру, литавру-пикколо. *Римский-Корсаков, Балакирев, Мусоргский.*
26. Его оркестр звучит громче и мощнее, чем у предшественников, потому что 1) он применял хроматические медные инструменты, 2) партии флейт и скрипок писал в напряженном высоком регистре, фаготов — в низком, а также в теноровом регистре для заполнения гармонии. *Мейербер, Россини, Вагнер.*
27. Использовал тембровое дробление мелодии, голосоведение с текучей сменой функций отдельных оркестровых голосов. *Верди, Вагнер, Россини.*
28. Одним из первых стал использовать ксилофон. *Бизе, Сен-Санс, Брамс.*
29. Трактовал оркестровые группы как регистры органа: любил выделять звучание каждой группы в отдельности, подобно чередованию органических регистров. *Брукнер, Брамс, Лист.*
30. Оркестровый колорит становится едва ли не основным средством выражения: это колорит полутонов, приглушенных созвучий, изысканность, утонченность, множество мельчайших нюансов. *Сен-Санс, Григ, Дебюсси.*
31. Оркестровка может служить основным и единственным фактором развития музыкального материала. *Дебюсси, Равель, Григ.*
32. Кто имел склонность к увеличенным составам оркестра («симфония тысячи участников»)? Использовал почти все употребительные в оркестре того времени ударные и даже необычные: прутья, молот, бубенцы. *Малер, Брамс, Брукнер.*
33. Кто иногда помимо основного оркестра размещал за сценой дополнительный состав инструментов? *Брамс, Малер, Брукнер.*

34. Чей оркестр характеризует принцип деления не на группы, а на отдельные партии – ансамблевый принцип трактовки оркестра? *Р. Штраус, Малер, Брукнер.*
35. Его оркестр можно назвать «поющим»: не только главный, но и второстепенные голоса оркеструются как мелодически содержательные, даже выдержанные гармонии напоминают звучание поющего хора. *Скрябин, Танеев, Рахманинов.*
36. Исключительное тембровое чутье, неожиданно свежо применял знакомые инструменты: звучание валторн могло напоминать колокольный звон, мелодия флейты звучит то как волшебная свирель, то передает птичье щебетанье. *Скрябин, Танеев, Рахманинов.*
37. Особое внимание к крайним регистрам, необычным сочетаниям, применение антиакустического сложения аккордов (тесное расположение гармонии в низком регистре, создающее шумовой эффект), склонность к жестким, ударным звучаниям. *Скрябин, Рахманинов, Стравинский.*
38. Отказ от стабильного состава оркестра, индивидуализированный исполнительский аппарат в каждом сочинении (4 фортепиано и ударные; только духовые; струнный оркестр, разделенный на 6 партий). *Скрябин, Стравинский, Рахманинов.*

На экзамене студент должен:

- ответить на теоретический вопрос об особенностях оркестрового стиля того или иного отечественного композитора, о специфической трактовке оркестра этим композитором, а также об эволюции оркестрового письма на примере его творчества;
- детально проанализировать выбранное и самостоятельно подготовленное оркестровое произведение (стиль и характер музыки, инструментальный состав, трактовка оркестровых групп и отдельных инструментов, нововведения в отношении состава оркестра, особенности оркестровой драматургии, наличие и соотношение оркестровых функций, типы оркестровой фактуры, принципы оркестровки, характерные приемы игры на инструментах, использование инструментальных эффектов, структура музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, особенности тонального, гармонического развития и т. п.);
- продемонстрировать обширные знания иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах;
- продемонстрировать свободное ориентирование в учебно-методической литературе, посвященной вопросам истории оркестровых стилей.

Примерный перечень вопросов на экзамен:

1. Зарождение и начальный этап развития оркестра. Кон. XVI — XVII вв. Особенности партитур Дж. Габриели, К. Монтеверди, Ж.-Б. Люлли, А. Корелли, Г. Перселла.
2. Развитие искусства оркестровки в 1-й половине XVIII в. Оркестровое творчество И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, А. Вивальди.
 3. Формирование классического оркестра в середине XVIII в.
 4. Ранняя венская, Северогерманская, Мангеймская школы. Оркестр Я. Стамица, К. В. Глюка. 4. Малый симфонический оркестр в творчестве Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Большой симфонический оркестр в творчестве Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена.
5. Формирование романтического оркестра в 1-й четверти XIX в. Романтический оркестр в опере. К. М. фон Вебер, Дж. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. Мейербер.
6. Романтический оркестр в 1-й четверти XIX в. Симфонические партитуры Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена.
7. Возникновение программного симфонизма в творчестве Г. Берлиоза, Ф. Листа.
8. Развитие искусства оркестровки в середине XIX в. Оперные романтические партитуры Р. Вагнера, Ш. Гуно, Ж. Бизе.
9. Развитие искусства оркестровки в середине XIX в. Симфонические романтические партитуры Ж. Бизе, С. Франка, К. Сен-Санса.
10. Симфонизм А. Брукнера, И. Брамса.

11. Развитие искусства оркестровки во 2-й половине XIX в. Оперные романтические партитуры Дж. Верди, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини.
12. Расцвет национальных симфонических школ во 2-й половине XIX в. Чешская симфоническая школа (Б. Сметана, А. Дворжак). Норвежская симфоническая школа (Э. Григ). Финская симфоническая школа (Я. Сибелиус).
13. Симфонизм Г. Малера, Р. Штрауса.
14. Формирование импрессионистического оркестра. К. Дебюсси, М. Равель.
15. Основные направления и тенденции развития оркестровки в XX в. Австрия: Новая венская школа (А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг). Германия: П. Хиндемит, К. Орф, Х. Лахенманн. Франция: Французская шестерка (А. Онеггер, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер), О. Мессиан, ИРКАМ.
16. Основные направления и тенденции развития оркестровки в XX в. Венгрия: Б. Барток, З. Кодаи, Д. Лигети. Польша: В. Лютославский, К. Пендерецкий. Великобритания: Б. Бриттен. США: Дж. Гершвин, Ч. Айвз, Л. Бернштейн.
17. Создание первых русских оркестров и театров, возникновение рогового оркестра. Первые русские оперы, музыка к драматическим спектаклям. Ф. Г. Волков, Д. Зорин, М. М. Соколовский, В. А. Пашкевич, Е. И. Фомин, О. А. Козловский.
18. Русские композиторы конца XVIII – начала XIX вв. А. А. Алябьев, А. Н. Верстовский, А. Е. Варламов.
19. М. И. Глинка — основоположник русской симфонической школы.
20. Жанровый симфонизм А. С. Даргомыжского. Симфоническое творчество А. Г. Рубинштейна.
21. Особенности оркестровки композиторов-кучкистов М. А. Балакирева, Ц. А. Кюи, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского.
22. Оркестр Н. А. Римского-Корсакова.
23. Оркестр П. И. Чайковского.
24. Русская симфоническая музыка 2-й половины XIX в. А. К. Лядов, С. И. Танеев, А. К. Глазунов, А. С. Аренский, В. С. Калинников.
25. Симфонические партитуры конца XIX – 1-й половины XX вв. А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр, Н. Я. Мясковский.
26. Особенности русской симфонической музыки XX в. И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович.
27. Особенности русской симфонической музыки XX в. А. И. Хачатурян, Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов, В. А. Гаврилин.
28. Особенности русской симфонической музыки XX в. Э. В. Денисов, С. А. Губайдулина, А. Г. Шнитке, А. С. Караманов.
29. Современная русская симфоническая музыка. Московская композиторская школа: Р. К. Щедрин, А. Я. Эшпай, В. Г. Кикта, Н. И. Пейко, К. Е. Волков, Г. В. Чернов, А. И. Головин, А. Л. Ларин, А. А. Муравлев, В. В. Пьянков, Ю. Н. Семашко.
30. Современная русская симфоническая музыка. Санкт-Петербургская композиторская школа: С. М. Слонимский, Б. И. Тищенко, Г. И. Уствольская.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

- Агафонников, 1981* – Агафонников Н., Симфоническая партитура Л., «Музыка», 1981.
Благодатов, 1969 – Благодатов Г.. История симфонического оркестра. Л., «Музыка», 1969.
Гуревич, 1997 – Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
Карс, 1990 – Карс А. История оркестровки. М., «Музыка», 1990.

Дополнительная:

- Банщиков, 1997* – Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997. – С. 31 – 32.
- Барсова, 1975* – Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975.
- Берлиоз, 1972* – Берлиоз Г. Большой трактат о современной оркестровке и инструментовке. М., 1972, т. 1,2.
- Веприк, 1961* – Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., 1961.
- Веприк, 1978* – Веприк А.. Очерки по вопросам оркестровых стилей, М. «Советский композитор», 1978.
- Глинка, 1952* – Глинка М. Заметки об оркестровке // Литературное наследие. Т. 1. Л.; М., 1952.
- Загидуллина, 2003* – Загидуллина Д. Об истоках оркестрового мышления татарских композиторов // Музыкальная культура народов России и зарубежных стран: Страницы истории: Сб. науч. тр. аспирантов и соискателей. Казань, 2003. – С. 75 – 104.
- Загидуллина, 2004* – Загидуллина Д. 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.
- Загидуллина, 2004* – Загидуллина Д. Оркестровая техника в симфонических произведениях татарских композиторов // Автореф. дис. ... канд. иск. Казань, 2004.
- Зряковский, 1963* – Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1963.
- Лекции, 2009* – Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоминания о Ю.А Фортунатове. М., НИЦ «Московская консерватория», 2009.
- Назайкинский, 1964а* – Назайкинский Е. О динамических возможностях современного симфонического оркестра // Применение акустических методов исследования в музыкознании. М., 1964. – С. 101 – 130.
- Назайкинский, 1982* – Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
- Оркестр, 2002* – Оркестр: Сб. статей и материалов в честь Инны Алексеевны Барсовой / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского; отв. ред. Петров Д. Р. – М., 2002.
- Оркестр, 2009* – Оркестр без границ: Материалы научной конференции памяти Ю. А. Фортунатова. М., НИЦ «Московская консерватория», 2009.
- Пономарев, 2002* – Пономарев С. К проблеме взаимодействия тембра и формы // Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. М., 2003. – С. 86 – 100.
- Пономарев, 2010* – К проблеме формообразующего действия инструментовки. Тембротектонические принципы музыкальной формы. // Музыковедение (рекомендовано ВАК), М., 2010, №5, стр. 15–23.
- Пономарев, 2011* – Пономарев С. К проблеме взаимосвязи тембра и формы в музыкальном произведении. Автореф. дис. ... канд. иск. М., 2011.
- Раков, 1975* – Раков Н. Задачи по инструментовке. М. «Музыка» 1975.
- Раков, 1985* – Раков Н. Практический курс инструментовки. М., «Музыка», 1985.
- Римский-Корсаков, 1946* – Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М.–Л., 1946.
- Рогаль-Левицкий, 1953* – Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. М., 1953. Т.1–4.
- Финкельштейн, 1964* – Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. М.–Л., 1964.
- Цытович, 1976* – Цытович В. Некоторые аспекты тембровой драматургии // Современные вопросы музыкознания. М., 1976. – С. 207–238.

	<i>Чулаки, 1962</i> – Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962.	
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Реализация дисциплины 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.	
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Обязательные дисциплины		
Б1.В.01	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА	
УК-5 УК-6	Разработчик: <i>Абдуллин Искандер Рубинович, доцент</i>	
	II. Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины «Русская литература» – изучение образцов отечественной литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора студента, его развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах. Задачи дисциплины: – ознакомление с основными этапами и направлениями российской литературы; – изучение основополагающих текстов художественных произведений; – формирование навыков анализа литературных произведений; – изучение базовых понятий теории литературы	
	III. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций:	
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; Уметь: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
		Владеть: - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	Знать: — <i>основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</i> Уметь: — <i>расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;</i> — <i>планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;</i> — <i>подвергать критическому анализу проделанную работу;</i> — <i>находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;</i>

Владеть:

— навыками выявления стимулов для саморазвития;

— навыками определения реалистических целей профессионального роста.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого курса.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	68	2	–
Самостоятельная работа		40		
Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание дисциплины.

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 ссылки 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 потерянного поколения и романтический конфликт поэта с обществом. Развитие реализма в творчестве Лермонтова.

Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя

Гоголь – классик русской литературы. Идеальный, 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.

	<p>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.</p> <p>Тема 7. Русская литература конца XIX- начала XX в.</p> <p>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.</p> <p>Тема 8. Анализ поэтического текста на материале русских поэтов «серебряного века»</p> <p>Тема 9. Русская литература первой половины XX в.</p> <p>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.</p> <p>Тема 10. Русская литература второй половины XX в.</p> <p>Советская литературы в эпоху хрущевской «оттепели». Лагерная проза В. Шаламова и А. Солженицина. 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.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p><i>Текущий контроль</i> освоения дисциплины «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</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p>а) Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>б) Дополнительная литература</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 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» <p>Кременцов, Л. П. Русские поэты XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта, 2003. - 320 с.</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> Реализация дисциплины «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.</p>
Б1.В.02	ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
УК-5	Разработчик: <i>Сергина Надежда Михайловна, кандидат философских наук, профессор</i>
	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i> 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.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 в последней и 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 самооценку;
- 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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-5:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	<i>Владеть:</i> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение первого и второго семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			1	2
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	КУ	Э
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		144		

IV. Содержание дисциплины.

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 венеры», 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 «двомирия» и дуализм средневекового сознания. Официальная и карнавальная культура. Народная смеховая культура как обращение к материально-телесному низу. Роль смеха как выражение избытка, 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. Естественнаучные 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. Стилль 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 Шанфлёрри (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.

	<p>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.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Формы текущего контроля: - вопросо-ответные собеседования; - доклады по темам курса и их обсуждение в ходе семинарских занятий; - проверка заданных конспектов; - проведение контрольных работ; - написание рефератов; Формы итогового контроля: письменная контрольная работа (1-й семестр) и экзамен (2-й семестр).</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Список основной литературы: 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.</p>

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»)

8.2. Список дополнительной литературы:

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

Рекомендуемые Интернет-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/](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/>;
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:

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 – neagyou.ru
 9. Дрезденская картинная галерея (Германия). – <http://www.sk-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). –
<http://www.polomuseale.firenze.it> .
 16. Египетский музей в Турине (Италия). – <http://www.museoegizio.org> .
 17. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – <http://www.metmuseum.org> .
- Музеи Ватикана. – <http://www.christusrex.org> .

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

	<p>Реализация дисциплины «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.</p> <p>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.</p>									
Б1.В.03	ЭСТЕТИКА									
УК-1 УК-5	<p>Разработчик: <i>Серегина Надежда Михайловна, кандидат философских наук, профессор</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>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.</p> <p>Задачи курса:</p> <ul style="list-style-type: none"> – изучение эстетического как чувственно-оценочного восприятия и творчества по «законам красоты»; – формирование отношения к искусству как особому виду человеческой деятельности в системе культуры. 									
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенция</th> <th>Индикаторы достижения компетенции</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</td> <td> <p>Знать:</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; </td> </tr> <tr> <td> <p>Уметь:</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; </td> </tr> <tr> <td> <p>Владеть:</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. </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; </td> </tr> <tr> <td> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p>Знать:</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>Уметь:</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>Владеть:</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 анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
Компетенция	Индикаторы достижения компетенции									
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p>Знать:</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>Уметь:</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>Владеть:</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 анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 									
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 									

	- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;	
	<i>Владеть:</i> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение седьмого семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	38	7
Самостоятельная работа		106	
Общая трудоемкость:		144	

IV. Содержание дисциплины.

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.

	<p>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.</p> <p style="text-align: center;">Раздел 5. Основные этапы истории эстетики и теория искусства XX в.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Формы текущего контроля – устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах) – письменные (контрольные работы, конспекты, рефераты). Формы итогового контроля (экзамен, 7 семестр)</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p style="text-align: right;">Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p style="text-align: right;">Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.

Рекомендуемые Интернет-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/>;
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/

	<p><i>Музеи России, Европы и мира:</i> 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 . Музеи Ватикана. – http://www.christusrex.org</p>		
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> Реализация дисциплины 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.</p>		
Б1.В.04	ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ		
УК-2	Разработчик: <i>Богдан Зухра Вагизовна, преподаватель</i>		
УК-9	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i> Цель дисциплины – формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления хозяйственной деятельности в сфере культуры. Задачи дисциплины – 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.</p>		
	<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i> Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-2</p> <table border="1" data-bbox="309 1422 2024 1449"> <tr> <td data-bbox="309 1422 636 1449">Компетенции</td> <td data-bbox="636 1422 2024 1449">Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций</td> </tr> </table>	Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций		

	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
		<i>Уметь:</i> - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
		<i>Владеть:</i> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	<i>Знать:</i> - понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики
		<i>Уметь:</i> - применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей
		<i>Владеть:</i> - навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины.

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

	<p>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</p> <p>Тема 5. Рынок продуктов отрасли культуры</p> <p>5.1. Характеристика спроса. 5.2. Характеристика предложения. 5.3. Структура рынка продукции культуры. Анализ ситуации</p> <p>Тема 6. Хозяйственный механизм организаций культуры</p> <p>6.1. Хозяйственный механизм субъектов экономики. 6.2. Черты механизма коммерческого хозяйствования. 6.3. Черты механизма некоммерческого хозяйствования. 6.4. Типы хозяйствования в отрасли культура. 6.5. Коммерческое хозяйствование в отрасли культура. 6.6. Государственное регулирование коммерческой деятельности в культуре. 6.7. Некоммерческое хозяйствование в культуре. 6.8. Трансформации механизма хозяйствования театров. Анализ ситуаций</p> <p>Тема 7. Ценообразование на продукцию культуры</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Формы текущего контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах) – письменные (контрольные работы, эссе, рефераты). <p>Формы итогового контроля - зачет, 7 семестр</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p>Литература</p> <p>1. Чарная, И. В. Экономика культуры: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Чарная. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07955-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442204 (дата обращения: 18.12.2019).</p> <p>Программные средства ЭБС biblio-online.ru</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>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.).</p> <p>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.).</p>
Б1.В.05	ОСНОВЫ ХОРОВЕДЕНИЯ
ОПК-1	Разработчик: <i>Яруллин Айдар Загирович, доцент</i>
	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Цель изучения курса «Основы хороведения» заключается в подготовке симфонических и оперных дирижеров к работе с хоровым коллективом, ознакомление обучающихся знаниями теоретических основ хорового искусства и навыками, необходимыми для осуществления самостоятельной хормейстерской деятельности. Данный предмет предусматривает ознакомление учащихся с основными этапами развития певческо-хорового искусства, выдающимися хоровыми коллективами и их руководителями.</p> <p>Задачи дисциплины:</p>

- познакомиться со спецификой работы хорового коллектива;
- сформировать у студента навык самостоятельного анализа хоровой парти-туры;
- сформировать и развить у студента умение работать с хоровой фактурой;
- расширить профессиональные навыки работы в процессе дирижёрской практики;
- познакомить студентов с методами вокальной работы в хоре.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Основы хороведения» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины 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 7 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	3
Самостоятельная работа		36	
Общая трудоемкость		72	

IV. Содержание дисциплины.
Тема 1. Роль и значение хорового пения в развитии музыкальной культуры
Краткие сведения из истории хорового исполнительства. История хорового исполнительства в России и его основные направления: народнопесенное и профессиональное церковно-певческое искусство. Основные формы церковно-певческого искусства: знаменное, строчное и

партесное пение. Первые государственные профессиональные русские хоры: хор Государевых певчих дьяков, в дальнейшем переименованный в Петербургскую Придворную певческую капеллу; хор Патриарших певчих дьяков и поддьяков, впоследствии Московский Синодальный хор. Основные этапы развития этих хоров и соответствующих учебных заведений вплоть до советского периода.

Усадебно-дворянская культура России XVIII-XIX веков. Крепостная хоровая капелла графа Шереметева, возглавляемая выдающимися русскими хоровыми дирижерами С.А. Дегтяревым и Г.Я. Ломакиным. Капелла князя Ю.Н. Голицына.

Светская хоровая культура в России второй половины XIX века. Создание общедоступных хоровых коллективов и хоровых учебных заведений. Хор Бесплатной музыкальной школы в Петербурге. Создание Бесплатных классов хорового пения при РМО в Москве и Петербурге, хора Пречистенских рабочих курсов в Москве. Организация Русского хорового общества в 1878 году.

Известные на рубеже веков духовные хоры, возглавляемые И.И. Юховым и А.А. Архангельским.

Конец XIX века – расцвет хорового исполнительства в России. Исполнительская деятельность Синодального хора и Придворной певческой капеллы. Создание Симфонической капеллы в Москве.

Хоровое исполнительство после революции 1917 года. Профессиональные хоровые коллективы: Ленинградская (ныне Петербургская) академическая хоровая капелла имени Глинки, Государственный хор СССР (ныне Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова), Республиканская русская хоровая капелла (ныне Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова), Ансамбль красноармейской песни ЦДКА имени Фрунзе (ныне Дважды Краснознаменный имени А.В. Александрова ансамбль песни и пляски Российской армии), Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого.

Русские хоровые дирижеры: В.С. Орлов, Н.М. Данилин, П.Г. Чесноков, М.Г. Климов, А.В. Александров, А.В. Свешников, К.Б. Птица, А.А. Юрлов, М.Е. Пятницкий, С. А. Казачков.

Новое направление в хоровом исполнительстве 70-х годов - создание камерных хоров: Московского камерного хора под руководством В.Н. Минина, Государственного камерного хора под руководством В.К. Полянского (ныне хор Симфонической капеллы России).

Детская хоровая самодеятельность. Детский хор НИИ художественного воспитания детей Академии педагогических наук России. Деятельность В.Г. Соколова, возглавлявшего этот коллектив. Ансамбль песни и танца московского городского Дворца пионеров под руководством В. С. Локтева.

Студенческие самодеятельные хоры, получившие известность в последние десятилетия: Московский хор молодежи и студентов под руководством Б. Тевлина, хор МВТУ им. Баумана – руководитель В. Живов, Мужской хор МИФИ – руководители Э. Рывкина и Н. Малявина.

Начало студийного хорового движения в 60-е годы. Детские хоровые студии «Пионерия», «Веснянка», «Восход».

Особенности развития и функционирования хоровой культуры в Республике Татарстан.

Тема 2. Специфика хорового исполнительства, его цели и задачи. Формы хорового исполнительства.

Хор как единственный в своем роде «живой» музыкальный инструмент, основу звучания которого составляет ансамбль вокальных унисонов. Специфические свойства вокальных голосов, определяющие высокий уровень ансамблевой сложности в хоре. Создание общехорового ансамбля, необходимого для раскрытия художественного замысла исполняемой музыки.

Хоры академические, народные, оперные, учебные, детские, церковные, ансамбли песни и пляски. Определение целей, задач и особенностей репертуара в каждой из форм хорового исполнительства.

Особенности развития и функционирования хоровой культуры в Республике Татарстан.

Тема 3. Голосовой аппарат человека. Певческие голоса и их характеристики

Устройство голосового аппарата и его три основные составляющие:

- легкие с дыхательными путями
- гортань с голосовыми связками
- область природных резонаторов

Понятия о миоэластической и нейромоторной теориях функционирования голосо-вого аппарата.

Регистровое строение певческих голосов. Сглаживание, или выравнивание регистров голоса – необходимое условие преодоления определенных вокально – хоровых трудностей.

Понятие о певческом голосе и характеризующих его качествах: диапазон, сила, тембр, вибрато.

Три группы певческих голосов: детские, женские и мужские. Характеристика их исполнительских возможностей. Принципы определения типа и характера певческого голоса. Профессиональные и непрофессиональные вокальные голоса. Классификация певческих голосов и ее исторические предпосылки.

Тема 4. Вопросы певческой культуры

Формирование у участников хора навыков и умений, основанных на традициях академического пения и их отражение в понятиях: певческая установка, певческое дыхание, звуковедение.

Основные типы певческого дыхания. Виды хорового дыхания. Понятие резервного дыхания. Соответствие характера дыхания характеру исполняемой музыки. Понятие о певческой опоре и высокой вокальной позиции и их взаимосвязь с певческим дыханием и резонированием.

Три вида атаки звука и их роль в звукообразовании. Различные виды звуковедения и основные вокальные штрихи.

Тема 5. Культура речи в пении

Синтез речи и музыки в вокальных жанрах. Значение слова в хоровом пении. Различия в написании и произношении слов.

Раскрытие понятий «орфоэпия», «культура и логика речи» применительно к вокальному исполнению. Взаимосвязь вокальной дикции и артикуляции. Правила вокального произношения в зависимости от норм звуковедения. Зависимость дикции от темпа, тесситуры и динамики в вокально – хоровом исполнении.

Тема 6. Понятие о хоре. Типы, виды, составы хоров

Определение понятия «хор». Типы хоров. Характеристика их вокально– технических и исполнительских возможностей. Виды хора. Определение понятия «хоровая партия». Комплектация хоровых партий соответствующими сольными певческими голосами. Количественный состав и расположение хорового коллектива.

Тема 7. Строй хора

Определение понятия «музыкальный строй». Исторический аспект возникновения и видоизменения различных музыкальных систем, именуемых музыкальными строями.

Строй хора – один из основных элементов хоровой звучности.

Раскрытие понятия «зонный строй». Подтверждение основных выводов П.Г. Чеснокова в научных исследованиях и трудах академика Н.А. Гарбузова о зонной природе вокального строя.

Два вида строя хора – мелодический и гармонический.

Мелодический строй как достижение унисона в звучании хоровой партии посредством осознания ладовых тяготений и законов зонного интонирования ступеней и интервалов. Гармонический строй и его взаимосвязь с мелодическим строем. Интонирование аккордов. Взаимосвязь дыхания и строя, вокала и строя.

	<p>Развитие слуховых данных у певцов. Активная природа вокального слуха и его взаимосвязь с мышечными ощущениями при правильном звукоизвлечении и звуковедении.</p> <p>Тема 8. Ансамбль хора</p> <p>Значение ансамбля как одного из главных элементов полноценного хорового исполнения.</p> <p>Понятия частного и общехорового ансамбля. Зависимость частного ансамбля от количества певцов и качества их голосов. Единство ощущений темпа, ритма, метра, динамических изменений, необходимых для достижения частного и общехорового ансамбля. Общий ансамбль в хоре – это органическое слияние всех элементов хоровой звучности с целью всестороннего раскрытия образно-смысловой сферы исполняемого произведения.</p> <p>Виды хорового ансамбля</p> <p>Темповый и метроритмический ансамбль. Определение верного темпа, отражающего образно – содержательную суть исполняемого произведения. Соответствие темпа определенному стилю или направлению в музыке. Определение меры медленного и быстрого темпов. Понятие метричности и агогичности исполнения. Прием <i>rubato</i>.</p> <p>Метр – основа ритмического ансамбля при исполнении контрастных ритмических структур в полифонической музыке. Способы преодоления темповых и метроритмических трудностей в работе с хором.</p> <p>Динамический ансамбль и его соответствие различным складам изложения.</p> <p>Динамический ансамбль в произведениях для хора с солистами.</p> <p>Различные виды динамического ансамбля хора с сопровождением.</p> <p>Естественный и искусственный ансамбль. Зависимость динамического ансамбля от тесситуры.</p> <p>Роль нюансов и фразировки в раскрытии содержания хорового произведения. Их взаимосвязь со стилем, формой, темпом произведения.</p> <p>Тембровый ансамбль и его художественно – выразительные возможности.</p> <p>Задачи «ретушировки» литературного текста в хоровом пении.</p> <p>Соблюдение единства приемов звукоизвлечения (атаки) и звуковедения – важные элементы частного и общего ансамбля.</p> <p>Тема 9. Работа дирижера над партитурой</p> <p>Тщательный анализ хорового сочинения – необходимое условие для осуществления верной исполнительской трактовки и выбора необходимых хормейстерских приемов в работе с хором.</p> <p>Основные этапы самостоятельной работы дирижера над хоровой партитурой.</p> <p>План выполнения письменной аннотации на хоровое сочинение.</p> <p>Тема 10. Методика работы с самодеятельным хором</p> <p>Руководитель коллектива – организатор всей его деятельности. Личностные, организаторские и профессиональные качества, необходимые дирижеру для осуществления совместной с хором творческой деятельности.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы хороведения» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 7 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль за освоением материала осуществляется на семинарских занятиях и посредством блиц-опросов на лекциях. Промежуточный контроль осуществляется на зачете в форме устных докладов, ответов на вопросы по пройденному материалу.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p>

Основная литература:

1. Ильин В.П. Очерки истории русской хоровой культуры. Вторая половина XVII — начало XX века. – СПб.: Композитор, 2007 [Электрон-ный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/2843/#1>
2. Гольская А.О. История хоровой музыки. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/49317/#2>
3. Баранов Б. Курс хороведения. М. 1991
4. Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. – СПб.: Астерион, 2008. – 52 с.
5. Дашанова, Н.А. Основы хороведения: учебное пособие /Н.А. Дашанова. – Казань: ТГГПУ, 2008. – 61 с.
6. Дмитриевский, Г.А. Хороведение и управление хором/ Г.А. Дмитриевский. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1957. – 106 с.

Дополнительная литература:

1. Анисимов Л. Дирижер-хормейстер. Л. 1976
2. Асафьев, Б. Хоровая культура //Русская музыка XIX и начала XX века [Текст] /Б. Асафьев. – Л., 1968.
3. Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л. 1980
4. Бражников, М. Статьи о древнерусской музыке [Текст] /М. Бражников. – Л., 1975. 4. Виноградов, К. Работа над дикцией в хоре [Текст] /К. Виноградов. –М., 1967.
5. Вишнякова, Т.П. Основы хорового дирижирования: учеб. метод. пособие / Т.П.
6. Вишнякова, Н.М. Лебедева, О.О. Юргенштейн. – СПб.: Астерион, 2008. – 54 с.
7. Владышевская, Т. Музыка Древней Руси [Текст]/Вагнер Г., Владышевская Т. Искус-ство Древней Руси. – М., 1993.
8. Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха. М – Л. 1948
9. Горяйнов Ю. Г.Я. Ломакин. М.1984
10. Дыганова, Е.А. Самостоятельная работа студентов по выполнению аннотаций на вокально-хоровые произведения: методические рекомендации / Е.А. Дыга-нова. - Казань: ТГГПУ, 2010. – 28 с.
11. Егоров, А.А. Теория и практика работы с хором / А.А. Егоров. – Л.: Музгиз, 1951. – 238 с.
12. 5. Егоров, А. Основы хорового письма /А. Егоров. – М., 1939.
13. 6. Егоров, А. Теория и практика работы с хором /А. Егоров. –Л., 1951. 10. Ержемский, Г. Психология дирижирования: Некоторые вопросы исполнитель-ства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом [Текст] /Г. Ержемский. – М., 1988.
14. Ершов А. Старейший русский хор. Л. 1978
15. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: учеб. по-собие для студ. высш. учебн. Заведений / В.Л.Живов. - М.: ВЛАДОС, 2003. – 272 с.
16. Иванов–Радкевич, А.П. О воспитании дирижера / А.П. Иванов–Радкевич. – М.: Музыка, 1973. – 79 с.
17. Искусство хорового пения / Л. М. Андреева, М.А. Бондарь, В.С. Локтев, К.Б. Птица. – М.: Музгиз, 1963. – 143 с.
18. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. М. 1985
19. Калинин С.(сост.) Памяти А. В. Свешникова. Статьи. Воспоминания. М.1998
20. Краснощеков, В.И. Вопросы хороведения / В.И. Краснощеков. – М.: Музыка, 1969. – 300 с.
21. Левандо, П.П. Хоровая фактура: Монография / П.П. Левандо. – Л.: Музыка, 1984. – 124 с., нот.
22. Лобанова, М.Н. Музыкальный стиль и жанр: история и современность / М.Н.Лобанова. – М: Сов. композитор, 1990. – 312 с.

23. Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры / Д.Л.Локшин. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1963. – 213 с.
24. Медынь, Я.Г. Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин / Я.Г. Медынь. – М.: Музыка, 1978. – 135 с., нот.
25. Морозов В. Тайны вокальной речи. Л. 1967
26. Никольская-Береговская, К.Ф. Русская вокально-хоровая школа: От древности до XXI века: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / К.Ф. Никольская-Береговская. – М.: изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.: ноты.
27. Никольский А. Голос и слух хорового певца. М.1998 (переиздание)
28. Ольхов К.А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дири-жеров. / К.А. Ольхов. - Ленинград: Музыка, 1979.
29. Ольхов К.А. Теоретические основы дирижерской техники / К.А. Ольхов. - Ле-нинград: Музыка, 1984.
30. Ольхов, К.А. О дирижировании хором / К.А. Ольхов. – Л.: Государственное му-зыкальное издательство, 1961. – 108 с.
31. Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором: учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / М.С. Осеннева, В.А. Самарин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
32. Пигров, К.К. Руководство хором / К.К. Пигров. – М.: Музыка, 1964. – 220 с.
33. Попов С. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора. М.1957
34. Попов, С.В. Организационные и методические основы работы самодеятельного хора / С.В. Попов. – М.: Музгиз, 1961. – 123 с., нот.
35. Попов, В. Советы руководителю хора [Текст]/Школа хорового пения. Вып.1. – М.. 1973.
36. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Д.К. Кир-нарская, Н.И. Ки-ященко. К.В. Тарасова и др.; Под ред. Г.М. Цыпина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.
37. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. М. 1970
38. Птица, К. Очерки по технике дирижирования хором [Текст] /К. Птица. –
39. М., 1948.
40. Руднева А.В. Русский народный хор и работа с ним / А.В. Руднева. – М.: Государ-ственное музыкальное издательство, 1960. – 86 с., нот.
41. Соколов, В.Г. Работа с хором / В.Г. Соколов. – М.: Советская Россия, 1964. – 152 с.
42. Работа с детским хором: Сборники статей [Текст]/Под ред. В. Соколова. – М., 1981.
43. Тевлин Б., Ермакова Л.(сост.) К. Птица. О музыке и музыкантах.
44. Статьи разных лет.
45. Ткачев Д. А.А. Архангельский. Л. 1974
46. Чесноков, П.Г. Хор и управление им: пособие для хоровых дирижеров/
47. П.Г. Чесноков. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1961. – 224 с.
48. 38.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.
49. Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом [Текст] /Л. Шамина. – М., 1983.
50. Шохин, К.В. Содержание и форма в искусстве. – М.: Советская Россия, 1962. – 64 с.
51. Юссон Р. Голос певца. М. 1960
52. Яковлев, А.В. Физиологические закономерности певческой атаки / А.В. Яковлев. – Л.: Музыка, 1971. – 64 с., нот.

	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>						
Б1.В.06	ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЯ						
ПК-1	Разработчик: <i>Шуриева Надежда Велеровна, доцент, кандидат искусствоведения</i>						
	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Цель дисциплины «Дирижирование академическим хором» - подготовка симфонических и оперных дирижеров к работе с хоровым коллективом.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • познакомиться со спецификой работы хорового коллектива; • сформировать у студента навык самостоятельного анализа хоровой партитуры; • сформировать и развить у студента умение работать с хоровой фактурой; • расширить профессиональные навыки работы в процессе дирижёрской практики; • познакомить студентов с методами вокальной работы в хоре. 						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Хоровое дирижирование» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами; – последовательность этапов создания музыкального спектакля, их специфику; задачи и функции дирижера на каждом из этапов; – основные принципы педагогической работы над симфоническими произведениями; </td> </tr> <tr> <td> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением; – грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; – работать с певцами над созданием музыкально-сценического образа; работать с хором, грамотно объясняя задачи и драматургическую необходимость хора в спектакле; работать с оркестром; согласовывать звучание оркестра и хора с акустикой зала и индивидуальными особенностями солистов-вокалистов (а также их расположения на сцене); сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое; </td> </tr> <tr> <td> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с артистами творческого коллектива; – навыками профессионального взаимодействия с артистами творческого коллектива; – навыками концертмейстерской работы на оперном материале; – навыками самостоятельного изучения оперной и балетной партитуры; – умениями и навыками творческого взаимодействия с режиссером спектакля. </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами; – последовательность этапов создания музыкального спектакля, их специфику; задачи и функции дирижера на каждом из этапов; – основные принципы педагогической работы над симфоническими произведениями; 	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением; – грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; – работать с певцами над созданием музыкально-сценического образа; работать с хором, грамотно объясняя задачи и драматургическую необходимость хора в спектакле; работать с оркестром; согласовывать звучание оркестра и хора с акустикой зала и индивидуальными особенностями солистов-вокалистов (а также их расположения на сцене); сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое; 	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с артистами творческого коллектива; – навыками профессионального взаимодействия с артистами творческого коллектива; – навыками концертмейстерской работы на оперном материале; – навыками самостоятельного изучения оперной и балетной партитуры; – умениями и навыками творческого взаимодействия с режиссером спектакля.
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами; – последовательность этапов создания музыкального спектакля, их специфику; задачи и функции дирижера на каждом из этапов; – основные принципы педагогической работы над симфоническими произведениями; 						
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением; – грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; – работать с певцами над созданием музыкально-сценического образа; работать с хором, грамотно объясняя задачи и драматургическую необходимость хора в спектакле; работать с оркестром; согласовывать звучание оркестра и хора с акустикой зала и индивидуальными особенностями солистов-вокалистов (а также их расположения на сцене); сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое; 						
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с артистами творческого коллектива; – навыками профессионального взаимодействия с артистами творческого коллектива; – навыками концертмейстерской работы на оперном материале; – навыками самостоятельного изучения оперной и балетной партитуры; – умениями и навыками творческого взаимодействия с режиссером спектакля. 						
	III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности						

	Общая трудоемкость дисциплины 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 86 семестре.			
	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
	Контактная работа, в т.ч. контроль	2	19	3
	Самостоятельная работа		53	
	Общая трудоемкость		72	
	<p>IV. Содержание дисциплины.</p> <p>Процесс обучения направлен на выработку у студентов навыков управления хоровым коллективом, углубление навыка работы с коллективом у начинающих дирижёров, повышение их мотивированности, творческой инициативы, активизацию навыков самостоятельной работы. В ходе обучения студент не только совершенствуется как дирижёр и расширяет свой кругозор как музыкант, но и активно участвует в процессе совместного музицирования и координирует связь дирижёра и исполнителя (в данном случае – певца хора), получает вокально-хоровые навыки (певческое дыхание, физически обусловленное звукообразование, умение ансамблировать и другие), учится работать над строем и ансамблем хора.</p> <p>Процесс обучения построен на изучении лучших произведений отечественной и зарубежной хоровой музыки a cappella, которые развивают художественный вкус молодых дирижёров, и направлен на формирование всесторонне образованного профессионала. Репертуар базируется на сочинениях различных музыкальных стилей (от эпохи Возрождения, барокко, романтизма до произведений современных зарубежных и отечественных авторов); особенно тщательно изучается отечественная хоровая музыка.</p> <p>Под руководством преподавателя учащимся выбирается сочинение, над которым он будет работать на хоровых репетициях, и в последствие вынесет на концертный показ.</p> <p>Репертуар, который составляет концертную программу, утверждается на дирижерском факультете. При этом рекомендуется осуществлять индивидуальный подход к каждому студенту и учитывать вокально-технические возможности, а также количественный и качественный состав хора. В итоге выбранная хоровая партитура должна способствовать профессиональному развитию молодого дирижёра, соответствуя при этом уровню его подготовки.</p> <p>Работа с академическим хором способствует развитию слухового контроля, навыку распределения профессионального внимания, формирует навык профессионального общения с хоровым коллективом и управления им в ходе репетиционного процесса и концертной деятельности. В ходе занятий совершенствуются мануальная техника и артистизм начинающего дирижёра. Студент учится эффективному воздействию на музыкантов-исполнителей.</p>			
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Форма творческого отчета студента перед кафедрой – выступление в контексте концертной программы: исполняется сочинение, разученное с хором (курсовым ансамблем) в течение 8 семестра.</p>			
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p>Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> Ильин В.П. Очерки истории русской хоровой культуры. Вторая половина XVII — начало XX века. – СПб.: Композитор, 2007 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/2843/#1 Гольская А.О. История хоровой музыки. – Кемерово: Кемеров.гос.ун-т культуры и искусств, 2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/49317/#2 <p>Дополнительная литература:</p>			

	<p>1. Демченко А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия. – Саратов: Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. Собинова, 2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/72058/#2</p> <p>2. Гусева О.В. История зарубежной музыки. – Кемерово: Кемеров.гос.ун-т культуры и искусств, 2006 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/45995/#2</p> <p>3. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/99800/#4</p>						
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>						
Б1.В.ДВ	ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ						
Б1.В.ДВ. 01.01	ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ						
УК-5	Разработчик: <i>Сайдашева Земфира Нурмухаметовна, профессор, доктор искусствоведения</i>						
	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью дисциплины является овладение студентом знаниями об основных тенденциях в развитии татарской музыкальной культуры, творчестве ведущих татарских композиторов.</p> <p>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.</p>						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «История татарской музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</td> <td> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; </td> </tr> <tr> <td> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; </td> </tr> <tr> <td> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; 	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 						
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; 						
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 						

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 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.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

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 музыкознания. Попытки теоретического осмысления развития профессиональной музыки. Роль С.Габяши как основоположника татарского музыкознания.

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 «Зэнгэр шэл» (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 создании 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 музыкаль-

ного 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, привлекая 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 кҗнҗлрлҗре» (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 экият» – «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.Садыхова, 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.

	<p>Часть V. Татарская музыка в постсоветский период (с 1990 гг.)</p> <p>Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.</p> <p>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.</p> <p>Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)</p> <p>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.</p> <p>Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов (1950 – 2013)</p> <p>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.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История татарской музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В шестом семестре обучающиеся сдают зачет.</p> <p>Формы текущего контроля:</p> <p>устное собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками; письменные тесты.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p>Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Век Салиха Сайдашева. Казань, 2000. 2. Дулат-Алеев В.Р. Татарская музыкальная литература. Казань, 2007. 3. Композиторы и музыковеды Советского Татарстана. Казань, 1986.

4. Назиб Жиганов. Контексты творчества. Казань, 2001.
 5. Раимова С. История татарской музыки: Учебное пособие. Казань, 1986.
 6. Рустем Яхин. Стиль творчества. Казань, 2002.
- Дополнительная литература**
7. Творческое наследие Назиба Жиганова в контексте современной культуры: Материалы научно-практ. конференции с международным участием (Казань, 7 октября 2013 года). Жигановские чтения -2013 / Казанская консерватория ; общ. ред. В. Р. Дулат-Алеев; сост. Л. А. Яковлева. - Казань, 2015. - 152с.
 8. Салих Сәйдәшев: фәнни-популяр жыентык / сост.: Р. Ахмеров, Р. Миннуллина; муз. ред. Ш. Х. Монасыпов. - Казань: Жыен, 2017. - 687с.: фот. - (Шәхесләребез = Знаменитые личности). - На тат. и рус. яз.
 9. Звуковое пространство композиторов Татарстана: Очерки. Интервью. Воспоминания / Союз композиторов Республики Татарстан; сост.: Р. Г. Усеинова, М. П. Файзулаева. - Казань: Музыка России, 2014. - 296 с. - (К 75-летию Союза композиторов Республики Татарстан).
 10. Ислам и музыка: работы татарских богословов Х.Г. Габаши, Р. Фахретдин, Г. Баруди, Х. Кильдебаки / сост., пер., авт. предисл. Г. Сайфуллина. - Казань: Тат. кн. изд-во, 2015. - 383 с. - (Антология татарской богословской мысли).
 11. Из истории музыкальной культуры и образования в Казани: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Г. Кантор; Казанск. гос. консерватория. Казань, 1994.
 12. Кантор Г. Музыкальный театр в Казани XIX – начала XX века. Казань, 1997.
 13. Касаткина Г. Современная тема в оперном творчестве Н.Жиганова // Музыка и современность: Сб. ст. Вып. 9 / Сост. И ред. Д. Фришман. М., 1975. С. 95-131.
 14. 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.
 15. 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.
 16. Звуковые пространства Софии Губайдулиной: Материалы научно-практической конференции (Казань, 23 октября 2015 года). Губайдулинские 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. - (Губайдулинские чтения).
 17. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыкае / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.: фот.
 18. Любовский Л. Жизнь - симфония / Л. Любовский. - СПб: Композитор, 2015. - 204с.
 19. Музыка как национальный мир искусства: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23-25 апреля 2015 года) / Казанская консерватория; сост., отв. ред. Е. Порфирьева. - Казань: [б. и.], 2015. - 452с.
 20. Хасанова А. Ритмический строй музыки С.Сайдашева / А. Хасанова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 340с.
 21. Валиахметова, А.Н. Музыкальная культура в Татарстане (середина XIX - первая четверть XX века): учебное пособие для вузов по спец. 050601. 65 (030700) (ДПП.Р.ОО - национально-региональный (вузовский) компонент) / А. Н. Валиахметова. - 2-е изд., доп. - Казань: Изд. ТГГПУ, 2009. - 232 с.: фот.
 22. Сайдашева З. Очерки по татарской музыке / З. Сайдашева; Союз композиторов Республики Татарстан, Казанская консерватория. - Казань: Халкыбыз мирасы, 2015. - 260с. - на рус. и тат. яз.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

	В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.			
Б1.В.ДВ. 01.02	ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ			
УК-5	Разработчик: <i>Агдеева Наиля Галимовна, доцент, кандидат искусствоведения</i>			
	I. Цели и задачи дисциплины Целью дисциплины является овладение студентом знаниями о народной обрядности, мифологических представлениях, верований Волгоуральских народов. Основными задачами дисциплины 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.			
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» направлено на формирование следующих компетенций:			
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;		
		Уметь: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;		
		Владеть: - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.		
	III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины 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.			
	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
	Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	3
	Самостоятельная работа		72	
	Общая трудоемкость		108	
	IV. Содержание дисциплины. Тема 1. Введение. Терминология. 1. Значение терминов «обычай», «обряд», традиция», «ритуал». 2. Актуальность изучения народной обрядности. 3. Обзор литературы.			

Тема 2. Этнонимы «татары», «чуваши», «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: булгаро-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 «чуваши». Происхождение народа. Чуваши – потомки волжских булгар. Теории хазарского, буртасского 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.

Темы 3-9. Верования древних тюрков.

1. Тенгрианство как монотеистическая религия древних тюрков. *Тэңре (Тенгри)* – дух Неба.

2. Космогонические представления древних тюрков: 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 тюрков 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 *амал* 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 крашеных яиц, сбор подарков для победителей. Сабантуй: проведение на майдане, состязания, молодежные игры, угощения;
 - в) обрядовые действия, предвещающие 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 послета; обряд *авызландыру* – проба масла и меда новорожденным; обычай *сөөнче 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 *сөннәт 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) Поверия, 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. *Каишарни* (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 празднований 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 Киремет.

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. Верования 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 (*ўярня*) – 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 йўмаи*).
- 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 троицкой 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 *Сўрем* – 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 культурами 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, Вириява. 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;

	<p>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 <i>кушой</i> (совпадает с православной средой страстной седмицы) – гостевание умерших у своих родственников, обряд <i>сурен шуккон</i> – изгнания мертвецов обратно;</p> <p>г) <i>Семык (Троица, Петров день)</i> – ритуальное катание на качелях, обряд ломания качелей, ритуальное пение, поминки умерших родственников, поклонение березе, обряд купания молодущек <i>сялтым</i>. Идея плодородия, возрождения в раскачивании, катании на санях с горы.</p> <p>д) Осенний пир (последний календарный праздник) – осенние поминки, угощения ритуальной пищей, обрядовые песни и танцы.</p> <p>2. Зимний обряд ряжения.</p> <p>Темы 34-35. Семейные обряды удмуртов</p> <p>1. Свадебный обряд:</p> <p>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.</p> <p>б) Последовательность: первый этап (дом жениха) – сватовство (после Пасхи), сговор (перед Петровым днем), прощание невесты с родным домом, обряд очищения огнем поезжан, обряд поклонения участникам 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.</p> <p>в) второй этап, на Масленицу (дом невесты) – второй свадебный пир, окончательный приход невесты, кулинарные испытания невесты; выпрашивание невесты. Обряд «праздник стариков».</p> <p>г) Обряд свадьбы духов: свадьба керемета, свадьба поля, свадьба дома и т. д.</p> <p>д) Общие ритуалы – гостевые, пляски и пение, ряжение в Рождество и на свадьбах.</p> <p>2. Поминальный обряд:</p> <p>а) общие поминки, посвященные всем умершим предкам, смысл – благодарность и просьба о покровительстве, обряд угощения мертвых – бросания на землю ритуальной еды и напитков;</p> <p>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.</p> <p>3. Обряд проводов солдата: объезд на лошадях родных, обряд прощания новобранца с домом, угощения.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» установлен в соответствии с учебным планом. В шестом семестре обучающиеся сдают зачет.</p> <p>Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками; письменная – тесты. Итоговый контроль: зачет в конце 6 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Основная литература</p> <p>1. Народное музыкальное творчество: Учебник. – СПб., 2005.</p>

2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб, 2005.
3. Агдеева Н.Г. Обычаи и обряды народов Волго-Уралья: Учебное пособие. – Казань, 2019.

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

	<p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/ Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный</p>						
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>						
<p>Б1.В.ДВ. 02.01</p>	<p>ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА</p>						
<p>УК-2 УК-3 УК-9 ПК-10 ПК-11</p>	<p>Разработчик: <i>Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры менеджмента музыкального искусства, кандидат искусствоведения</i></p> <p>I. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является освоение теоретических основ менеджмента в сфере художественно-зрелищного обслуживания, а также формирование у студентов представлений о культурном пространстве как объекте экономических отношений. Задачи курса: формирование целостной системы знаний менеджмента в области музыкального искусства и образования посредством раскрытия важнейших положений менеджмента как современной практики успешного управления и ознакомления с современной методикой и технологией управления проектами.</p>						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Основы музыкального менеджмента» направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1" data-bbox="309 1139 2024 1449"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 1139 647 1171">Компетенции</th> <th data-bbox="647 1139 2024 1171">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 1171 647 1426"> УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла </td> <td data-bbox="647 1171 2024 1426"> <p>Знать: - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p>Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 1426 647 1449"></td> <td data-bbox="647 1426 2024 1449"> <p>Владеть:</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать: - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p>Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.</p>		<p>Владеть:</p>
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать: - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p>Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.</p>						
	<p>Владеть:</p>						

		<ul style="list-style-type: none"> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 	
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать:	<ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 	
	Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды 	
	Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 	
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	Знать:	<ul style="list-style-type: none"> - понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики 	
	Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> - Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей 	
	Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> - навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 	
ПК-10. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры), разрабатывать репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов	Знать:	<ul style="list-style-type: none"> — основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области дирижерского искусства; 	
	Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> — формировать концепцию культурно-просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия; 	
	Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> — коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде. 	
ПК-11. Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом (хором, оркестром, группой музыкального те-	Знать:	<ul style="list-style-type: none"> — особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства; 	
	Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно-экономических реалий; 	

	атра), организовывать и планировать деятельность творческого коллектива	Владеть: – навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих проектов и коллективов.																	
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 4 семестре.</p> <table border="1" data-bbox="526 411 1859 558"> <thead> <tr> <th data-bbox="526 411 1041 470">Вид учебной работы</th> <th data-bbox="1041 411 1131 470">ЗЕТ</th> <th data-bbox="1131 411 1512 470">Акад. часы</th> <th data-bbox="1512 411 1859 470">Контроль</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="526 470 1041 502">Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td data-bbox="1041 470 1131 502"></td> <td data-bbox="1131 470 1512 502">36</td> <td data-bbox="1512 470 1859 502">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 502 1041 534">Самостоятельная работа</td> <td data-bbox="1041 502 1131 534">2</td> <td data-bbox="1131 502 1512 534">36</td> <td data-bbox="1512 502 1859 534">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 534 1041 558">Общая трудоемкость</td> <td data-bbox="1041 534 1131 558"></td> <td data-bbox="1131 534 1512 558">72</td> <td data-bbox="1512 534 1859 558"></td> </tr> </tbody> </table>				Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	Контактная работа, в т.ч. контроль		36	4	Самостоятельная работа	2	36	3	Общая трудоемкость		72	
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль																
Контактная работа, в т.ч. контроль		36	4																
Самостоятельная работа	2	36	3																
Общая трудоемкость		72																	
<p>IV. Содержание дисциплины: Раздел 1 Введение в курс «Основы музыкального менеджмента». Базовые понятия</p> <p>Тема 1. Дисциплина «Менеджмент»: содержание, сущность. Категории, виды, функции менеджмента. Содержание и сущность категорий: «менеджмент», «руководство» и «управление», «менеджмент в сфере культуры и искусства» и тд. Фундаментальные понятия менеджмента в сфере культуры и искусства как междисциплинарной области интеллектуальной деятельности людей. Менеджмент в системе экономических дисциплин. Менеджер как профессионал-управленец. Философско-этический инструментарий менеджера. Культура и искусство как деятельность в сфере услуг. Результаты ее деятельности в предметно-вещественной форме и в нематериальной форме, их характеристики. Категории менеджмента: объект, субъект, функции, виды, методы и принципы. Объекты менеджмента, его виды: операция, проект, система. Объекты управления — разновидности менеджмента: административный, инновационный, производственный, менеджмент персонала, экологический, инвестиционный, творческий, антикризисное управление. Функциональные области деятельности объекта: маркетинг, производство, финансы, кадры.</p> <p>Тема 2: Исторические аспекты менеджмента. Революции и школы. Эволюция (или революция) и ее стадии. Первая революция (4—5 тыс. лет назад) — религиозно-коммерческая, охватывающая период формирования рабовладельческих государств на Древнем Востоке. Менеджмент как инструмент коммерческой и религиозной деятельности, менеджмент как социальный институт. Вторая революция — светско-административная, реформы Хаммурапи (1782—1750 гг. до н. э.). Появление светской манеры управления, возникновение формальной системы организации и регулирование отношений людей, зарождение основ лидерского стиля. Третья революция — производственно-строительная. Период правления Навуходоносора, особенности менеджмента в Древнем Риме. Система территориального управления Диоклетиана (243—316 гг.). Четвертая революция — великая индустриальная революция XVIII—XIX веков, развитие европейского капитализма. Новая система собственности. Возникновение маркетинга. От менеджера-собственника к акционерам и наемным руководителям. Пятая революция — превращение менеджеров в отдельный от капиталистов социальный класс. Теории социолога М. Вебера и экономиста К. Маркса. Две управленческие революции в России. Школы менеджмента: эмпирическая, ситуационная, системная, процессная.</p>																			

Тема 3. Компетенции менеджера. Типы менеджмента.

Определение понятия «менеджер». Основные компетенции менеджера. Управленческие роли по Г. Минцбергу. Типы менеджмента: организационный менеджмент, стратегический менеджмент, текущее управление.

Классификация менеджмента, учитывающая функциональный признак: управление производством (производственный менеджмент), управление финансами (финансовый менеджмент), менеджмент персонала, инновационный менеджмент, менеджмент логистики.

Тема 4 Организация в сфере культуры и искусства. Жизненный цикл и типы организации.

Свойства организации: целостность, структурность, взаимозависимость структуры и среды, иерархичность, множественность описания каждой системы. Открытые и закрытые системы.

Менеджмент как система управления организацией сферы культуры и искусства в разрезе определенных признаков: взаимосвязь между организацией и внешней средой, взаимосвязь между объектом управления и субъектом управления.

Жизненный цикл и типы организаций. Модель жизненного цикла организаций Ларри Грейнера. Модель жизненного цикла организаций Ицхака Адизеса. Жизненный цикл организации по Б. З. Мильнеру. Три группы организаций культуры и искусства. Предпринимательская деятельность в сфере культуры и искусства: частная фирма или единоличное предприятие, партнерство, корпорация.

Некоммерческие организации и некоммерческая деятельность: учреждение, фонд, автономная некоммерческая организация, некоммерческое партнерство, ассоциация (союз), государственная корпорация, общественная организация. Особенности менеджмента некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства.

Раздел 2. Основы методологии менеджмента

Тема 5. Цели и миссия организации.

Формирование целей как часть методологии менеджмента. Цель — фундаментальное понятие теории управления. Целевая функция. Формирование цели организации. Реализация целей организации через стратегию, тактику, миссию организации. Миссия организации как главная цель организации, ради которой она создана и которая характеризует определенный вид ее деятельности. Стратегия организации — разработка концепции, прогноза или программы. Тактика как система мер по реализации стратегии в определенные промежутки времени деятельности организации.

Классификация целей: общие (главные) и специфические; краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.

Тема 6. Функции менеджмента

Задачи и функции. Задачи менеджмента — осуществляемые посредством выполнения одной или нескольких работ, или части работы. Классификация задач по характеру влияния на эффективность деятельности организации: четыре группы. Технологии менеджмента. Функция менеджмента как целенаправленный вид управляющего воздействия: общие, специальные (частные) и вспомогательные функции. Основные (общие) функции управления, связующие функции, частные функции. Специфическая функция управления: разработка культурно-просветительской миссии.

Тема 7. Методы менеджмента.

Определение термина «метод», «методический аппарат», «методический инструментарий». Методы менеджмента: организационно-административные, основанные на прямых директивных указаниях; экономический, обусловленные одноименными стимулами; социально-психологические, применяемые с целью повышения социальной активности сотрудников. Специфические (частные) методы: по содержанию

управления, по мотивации воздействия, по организационной форме, по сфере применения, по объекту управления. Принципы формирования методов.

Тема 8. Организация.

Классификация А. Файоля. Понятие организации — процесса создания организационной структуры, способной предоставить людям возможность эффективно работать для достижения организационных целей. Принципы выполнения функции организации. Делегирование — элемент формирования организационных структур. Ответственность — обязательство выполнить задачи и отчитаться за их выполнение. Полномочия — ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых ее сотрудников на выполнение определенных задач. Централизованные и децентрализованные. Организационная структура как состав управленческих подразделений предприятия. Основные виды структур: линейно-функциональная, дивизиональная (по продуктам, группам покупателей, либо по географическим регионам), проектная, матричная, горизонтальная (процессная), модульная и гибридная. Типы организационных структур управления творческими коллективами культуры и искусства. Проектирование оргструктуры управления: классическое, поведенческое, системно-ориентированное, ситуационное.

Задачи менеджеров высшего, среднего и низового уровней. Оргструктура вертикальная и оргструктура горизонтальная.

Раздел 3. Менеджмент в сфере культуры

Тема 9. Мотивация и оценка деятельности в менеджменте музыкального искусства.

Основные понятия: мотивация, потребность, мотив, стимул, стимулирование, мотивирование. Эволюция концепций мотивации: традиционный подход, подход с позиций человеческих отношений, подход с позиции человеческих ресурсов, современный подход к мотивации. Проблемы мотивации экономического поведения. Эволюция подходов к исследованию экономического поведения. Базовая модель экономического поведения Дж. Катоны. Оценка производительности труда. Две модели мотивации производительности труда в сфере культуры и искусства.

Тема 10. Арт-менеджмент.

История арт-менеджмента: Европейский путь. Древнегреческий театр. Дионисийские праздники. Начало профессионального композиторского творчества. Развитие инструментальной музыки. Формирование концертного менеджмента в XIX века. Арт-менеджмент в России. Русское музыкальное общество. «Русские сезоны» С. П. Дягилева.

Финансовый блок, организационно-правовой блок, творческо-управленческий блок, PR-блок.

Тема 11. Роль продюсера в менеджменте музыкального искусства.

Понятие «продюсера» в музыкальном бизнесе. Деловые качества продюсера. Профессиональные качества продюсера. Понятие «роль» в продюсерской деятельности. Продюсер проекта как главная фигура музыкального бизнеса. Функции продюсера в ролевой структуре. Роли продюсера: руководитель, лидер, креативный директор, дипломат, предприниматель, наставник, менеджер, исследователь-прогнозист, информационный агент.

Тема 12. Авторское право. Управление интеллектуальной собственностью. Стриминговые сервисы как способ защиты авторских прав.

История становления авторского права. Бёрнская конвенция, Стокгольмская. ВОИС — Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности. Понятие авторского права и интеллектуальной собственности в сфере культуры и искусства. Формы интеллектуальной соб-

ственности. Классификация прав. Исключительное авторское право на произведение и неисключительное право на произведение. Исключительные права автора на использование произведения. Имущественные права на использование произведения. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». Сроки действия и порядок передачи прав. Авторское право на музыкальный продукт. Авторский договор. Договор трудового характера. Авторский договор заказа. Авторский договор на создание служебного произведения.

Способы регистрации произведения искусства: публичное исполнение, регистрация в РАО, нотариальная регистрация. Основы и принципы работы РАО (Российского авторского общества).

Основные положения исследования Питера ди Колы (США). Стриминговые сервисы как способ реализации продукта интеллектуальной деятельности. Виды стриминговых сервисов и условия использования: Яндекс музыка, Apple Music, Spotify, Deezer и тд

Тема 13. Управление сольным и коллективным проектом. Звукозапись.

Сольный проект и его особенности. Формирование концепции сольного проекта: имидж, репертуар, поведение. Продюсирование коллектива, отличительные черты. Продюсерская компания, построенная по функциональному принципу. Продюсерская компания, построенная по принципу специфики выпускаемых проектов. Продюсерская компания, построенная по принципу процессов. Продюсерская компания, построенная по территориальному принципу.

Структура индустрии звукозаписи за рубежом. Крупные звукозаписывающие компании: A&R; продажи; маркетинг; продвижение; управление производством товара; интернет и другие современные формы телекоммуникации; производство; финансы; управление бизнесом/юристы; международный отдел. Независимые компании. Независимая фирма, продукцию которой распространяет главный лейбл. Полностью независимая фирма. Независимые дистрибьюторы. Основные методы расчета гонорара. Бесплатный товар. Рекламные образцы. Гарантия возврата. Резервы. «Старый» метод расчета гонорара. Условно бесплатные товары. Гонорар за компакт-диски. 90% чистых продаж. Контракты с продюсерами и звукорежиссерами. Современные контракты на звукозапись.

Тема 14. Создание и издание музыки.

Механизм издательского дела. Типы издателей. Источники дохода. Гонорар за публичное исполнение. Распределение доходов от лицензирования. Нотные издания. Лицензия на синхронизацию и транскрипцию. Электронная передача данных — цифровые скачивания, рингтоны, распространение в интернете, подписка и подкастинг. Контракты композиторов: гонорар композитора; типовой контракт, доходы от исполнения; гонорар за нотные издания; долгосрочный контракт с композитором; сотрудничество (двух или более авторов песен); творческий контроль; возврат авторских прав.

Тема 15. Фандрейзинг. Краудфандинг как часть фандрейзинга.

Понятие «фандрейзинга» и его этапы. Формирование пакета документов: описание проекта; программное описание проекта; поддержка проекта; бюджет проекта; спонсорские градации; спонсорская реклама и PR; прогноз спонсорского эффекта; письмо-запрос. Специфика фандрейзинга в музыкальной индустрии. Факторы успеха при работе с потенциальными спонсорами.

Краудфандинг как часть фандрейзинга. История становления краудфандинга: первый опыт привлечения финансов, осуществленный Пулицером. Краудфандинговые платформы за рубежом и в России: KikcStarter, BoomStarter, «С миру по нитке», Planeta.org, Kroogi и тд. Основы работы на краудфандинговых платформах.

Тема 16. Event-менеджмент в сфере культуры и искусства.

	<p>Технология событийного менеджмента. Event-менеджмент и развитие социального партнерства. Оценка эффективности специальных событий. Примеры организации event. Отличие event от мероприятия. Виды специальных событий: презентация, конференции, праздники, конкурсы, фестивали, церемонии, выставки, ярмарки. Каждый event — это мероприятие, но не каждое мероприятие — event. Специальные события (special events) как социальная практика, широко используемая в современной деловой активности, политической жизни, социальных коммуникациях.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации.</i></p> <p>Контроль успеваемости по дисциплине «Основы музыкального менеджмента» осуществляется в соответствии с системой оценки знаний студентов.</p> <p><i>Текущий контроль предполагает:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проверку уровня самостоятельной подготовки студента при выполнении индивидуального задания; – опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы; – взаимооценку выступлений на семинарских занятиях. <p><i>Промежуточный контроль предусматривает:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – результаты работы на семинарских и практических занятиях; – тестирование остаточных знаний по блокам изученного материала. <p><i>Промежуточный контроль</i> знаний студентов осуществляется при проведении зачета.</p> <p style="text-align: center;">Вопросы к зачету по курсу «Основы музыкального менеджмента»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дисциплина «Менеджмент»: виды, функции менеджмента. 2. Революции менеджмента. Основные школы. 3. История арт-менеджмента: Европейский путь. Развитие арт-менеджмента в России и в отечественной музыкальной индустрии. 4. Организация как система в сфере культуры и искусства. 5. Жизненный цикл и типы организаций. 6. Функции менеджмента. 7. Методы менеджмента. 8. Типы организационных стратегий. 9. Инструменты и методы планирования. Методы оценки внешней среды. 10. Инструменты и методы планирования. Методы распределения ресурсов. 11. Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование. 12. Содержание функции «организация». Организационные отношения в системе менеджмента. 13. Нормы управляемости. Централизация и децентрализация. Департаментализация. 14. Типы организационных структур управления творческими коллективами культуры и искусства. 15. Роль продюсера в менеджменте музыкального искусства. Продюсер в системе ролей.

	<p>16. Процесс менеджмента персонала в организациях сферы культуры и искусства.</p> <p>17. Структура и методы управления:</p> <p>а) театрально-концертной организации;</p> <p>б) оргкомитета творческого мероприятия;</p> <p>в) образовательного учреждения.</p> <p>18. Event- менеджмент.</p> <p>19. Композиция и издание музыки.</p> <p>20. Мотивация деятельности в менеджменте музыкального искусства.</p> <p>21. Стриминговые сервисы.</p> <p>22. Краудфандинг: принципы работы.</p> <p>23. Авторское право.</p> <p>24. Роль рекламы и PR в музыкальном продюсировании.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:</p> <p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Воротной М. Менеджмент музыкального искусства: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2013. 2. Корнеева С. Музыкальный менеджмент: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 3. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Под ред. А. Н. Петрова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2012 (Серия: Бакалавр. Углубленный курс). 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер.с англ. – М.: Диалектика, 2006. 5. Переверзев М. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. М.: ИНФРА-М, 2010. — 192 с. 6. Тульчинский Г. Менеджмент в сфере культуры / Г. Тульчинский, Е. Шекова. СПб.: Лань, 2009. 7. Тульчинский Г. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. СПб.: Лань, 2010. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Баталов А. Учитесь просить деньги: Материалы лекций грант-менеджеров. М.: ФКЦ АСНОУ, 2007. 2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Экспресс-курс. 3-е изд. / Пер. с англ. Под науч. Ред. С. Г. Жильцова. СПб.: Питер, 2012. 3. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного выступления. М., 2007. 4. Лурье А. С. Специфика концертной деятельности. М., 1996. 5. Лурье А. С. Управление концертным делом. М., 1998. 6. Музыкальное и театральное продюсирование: Российский и зарубежный опыт. Сб. статей. М., 2008. 7. Проблемы менеджмента в сфере академической музыки: Сборник статей. М.: Композитор, 2010. — 192 с. 8. Пул Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги. СПб.: Контрфорс, 1999. 9. Силов И. Авторское право в шоу-бизнесе: Нормативные акты и комментарии. М., 2001. 10. Стойкович Б. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг / Б. Стойкович, М. Драгичевич-Шешич. Новосибирск, 2000. 11. Тульчинский Г. PR в сфере культуры и образования: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2011.

12. Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры. Опыт России и США. СПб.: Алетейя, 2006.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

	<p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>						
Б1.В.ДВ.02.02	ОСНОВЫ ФАНДРЕЙЗИНГА						
УК-9	<i>Разработчик - Гумерова Айсылу Тагировна - доцент, кандидат искусствоведения</i>						
ПК-10	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью освоения курса «Основы фандрейзинга» является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формирование целостного представления о фандрейзинге как о практике привлечения средств на некоммерческие (творческие, социальные, исследовательские и образовательные) проекты; <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формирование профессиональных основ и комплекса знаний о принципах, подходах и технологиях фандрейзинга; • овладение умениями и навыками практических приемов фандрайзинга. 						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины «Основы фандрейзинга» на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности </td> </tr> <tr> <td>ПК-10. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры), разрабатывать репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области дирижерского искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формировать концепцию культурно-просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде. </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 	ПК-10. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры), разрабатывать репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области дирижерского искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формировать концепцию культурно-просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде.
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 						
ПК-10. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры), разрабатывать репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области дирижерского искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формировать концепцию культурно-просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде. 						
	III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности						

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение в 4 семестре, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	4
Самостоятельная работа		36	3
Общая трудоемкость		72	

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Курс «Основы фандрейзинга»: цели и задачи. Сведения о целях и задачах, содержании курса «Основы фандрейзинга». Определение фандрейзинга как особой «науки». Выявление роли фандрейзинга в современной музыкальной культуре. Обоснование необходимости теоретического и практического освоения данного курса. Тема 2. Фандрейзинг: этимология, задачи, классификация, роль в развитии науки и искусства, типы грантов. Понятие «фандрайзинг»: этимология, определение. Трактовка гранта в законодательстве Российской Федерации. Фандрейзинг и его цели, методы. История фандрейзинга, оценка роли на современном этапе. Обзор литературы и источников по курсу. Тема. 3. Грант как наиболее распространенная форма фандрейзинга. Грантодающие фонды. Грант как новая для отечественной науки форма финансовой поддержки. Термины, связанные с грантоведением: заявка, заявитель, донор, грантодатель, грантополучатель. Критерии классификации грантов: профессиональный вид деятельности (научный грант, гранты туризму, грантовые конкурсы в образовании), статус потенциального получателя (гранты для аспирантов, для студентов, молодых ученых), источник гранта (президентский, грант правительства, грант губернатора и т.д.), география гранта (региональный, международный). Виды программ грантов с точки зрения периодичности их проведения: разовые, циклические, постоянные. Особенности процедуры участия в конкурсе грантов. Обзор источников информации о грантовых конкурсах. Определение роли фондов в грантовой деятельности. Классификация фондов а) с учетом их правового статуса и источников финансирования (государственные, посреднические, частные), б) по признаку направленности финансирования (фонды широкого действия, фонды прямого действия) в) по географическому признаку (зарубежные, отечественные, местные). Основные сферы деятельности, финансируемые фондами: образование, здравоохранение, социальные программы, развитие инфраструктуры, наука, культура, конференции и семинары, экологические программы, общественные и религиозные движения. Правильный выбор фонда как важнейшая составляющая успеха. Факторы, влияющие на выбор потенциальных доноров: география интересов фонда, тематика, направления финансирования, виды деятельности, тип получателей грантов, язык обращения. Обзор фондов, финансируемых проекты в сфере искусства. Тема 4. Виды деятельности, оплачиваемые грантами. Этапы конкурса грантов. Основные виды деятельности, финансируемые грантовыми программами: обучение или стажировка, проведение исследований, поездки, проведение научных мероприятий (конференции, семинары, круглые столы), конкурсы проектов, временные именные стипендии. Требования, предъявляемые соискателям по каждому из направлений. Тема 5. Этапы конкурса грантов (подготовка заявки, экспертиза заявки в фонде, заключение договора) Основной пакет документов, необходимый для участия в конкурсе грантов: письмо, заявка, дополнительные материалы. Примерные планы подготовки документов. Этапы участия в конкурсе и получении гранта. Первый этап: подготовка необходимой конкурсной документации. Заявка и принципы ее написания. Обязательное условие участия в конкурсе грантов – наличие продуманного проекта. Проект как поэтапный план действий, на которые запрашивается финансирование. Рекомендации по составлению проекта. Ориентированность на приоритеты конкретного потенциального источника финансирования. Заявка как документ, определяющий итоги конкурса. Типы заявок: письмо-заявка, полная заявка. Обязательные компоненты, которые должны быть в заявке. Рекомендации к подготовке и оформлению заявки. Основные правила заполнения заявки. Структура заявки: титульный лист, данные об организации, аннотация, постановка проблемы обзор литературы, цели и задачи проекта, методы и этапы реализации проекта, мониторинг проекта, ожидаемые результаты и критерии их оценки, бюджет, приложение. Содержание каждого из разделов и критерии их оценки. Смета расходов – важнейшая

	<p>часть заявочной документации. Смета расходов как документ, непосредственно связанный с финансированием проекта и требующий знания основ налогового законодательства, особенностей финансовой отчетности. Распределение ресурсов, необходимых для выполнения проекта, в специальной табличной форме по категориям расходов, единицам измерения, стоимости каждой единицы и общего количества требуемых единиц для всего проекта. Основные статьи, выделяемые в бюджете: 1) оплата труда (расходы на постоянный штат, приглашенных консультантов и привлеченных специалистов); 2) основные прямые расходы (аренда помещения, покупка оборудования, расходные материалы, командировочные и транспортные расходы, услуги связи, переводы, публикации и т.п.); 3) косвенные расходы (оплата банковских услуг и административных расходов на разработку прошения о гранте). Требования при составлении сметы расходов для частных и государственных фондов. Различия смет по составу статей расходов. Маркетинговое исследование – необходимый подготовительный этап. Смета расходов как документ, согласно которому по выполнению проекта необходимо будет предоставить фонду финансовый отчет. Рекомендации по составлению бюджета. Критерии оценки. Второй этап: экспертиза заявки в фонде. Процесс рассмотрения заявок на финансирование грантодателями. Два обязательных этапа экспертизы заявки – проверка соответствия формальным критериям фонда и экспертная оценка. Правильное оформление как допуск к регистрации заявки. Принципы и этапы проведения экспертной оценки. Образцы экспертных анкет. Портрет эксперта. Принципы работы экспертного совета. Основные критерии, которыми руководствуются фонды при решении вопроса о финансировании. Третий этап. Заключение договора с грантодателем: обязанности сторон, условия финансирования. Договор как юридический документ, отражающий права и обязанности сторон, окончательный бюджет, план получения выплат и предоставления отчетов по гранту. Руководитель проекта как главное ответственное лицо. Порядок подписания договора. Документы, прилагаемые к договору: техническое задание, календарный план, протокол соглашения о договорной цене, смета расходов, гарантия о целевом использовании средств, перечень расходных материалов, устав организации, выписка и др. Внесение изменений в проект после получения гранта. Поэтапное перечисление грантовых денег как условие финансового сотрудничества на договорной основе. Пакет документов, необходимый для получения второй части финансирования: акт сдачи и приемки, отчет по выполнению проекта, отзывы от учреждений, внешних по отношению к организации, в которой выполнялся проект; результаты научных исследований. Тема 6. Отчет по гранту. Различия форм отчетности в зависимости от вида деятельности, финансируемого грантом. Два главных компонента отчетной документации: аналитический отчет о выполнении проекта, финансовый отчет. Написание отчета как важный этап успешного сотрудничества. Правильность составления и своевременность представления – главные требования к отчету. Оценка результатов. Последствия отрицательной экспертной оценки отчета по проекту.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы фандрейзинга» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущей аттестации: – устные (собеседование, доклад, защита проектов) – письменные (проверка конспектов, оформление заявочных документов).</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</i> Список литературы 1. Гармаш О.А. Менеджмент академической музыки в России: генезис явления: автореф. диссертации ... кандидата искусствоведения. Москва, 2017. 2. Зверева Т.В. Фандрейзинг для начинающих [Текст]: как искать средства на благотворительный проект. - Москва: Лепта Книга, 2016. - 197 с. 3. Каменец А.В. Экономика социокультурной сферы [Текст]: монография Москва: КноРус: Квант Медиа, 2016. 228 с. 4. Культура как стратегический ресурс: предпринимательство в культуре [Текст]: монография / под ред. И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган. - Москва: Ruscience, 2016-. - 21 см. Т. 1 / [Оганов А. А. и др.]. - 2016. - 332 с.</p>

5. Шевченко Д.А. Фандрейзинг образовательной организации [Текст]: учебное пособие для обучающихся по дополнительным профессиональным программам / Д. А. Шевченко. Москва: Дашков и К°, 2017. 334 с.

Дополнительная литература:

1. Авдулов А.Н. Фонды поддержки науки как регулятор научно-технического развития // Социологические исследования.- 1997.- №8.- С. 126-135.
2. Александер Дж.Д., Карлсон К. Дж. Основные принципы фандрейзинга. Секреты привлечения денежных средств для неприбыльных организаций (Essential Principles for Fundraising Success: An Answer Manual for the Everyday Challenges of Raising Money). - Баланс Бизнес Букс, 2007. - 240 с.
3. Алфимов М. РФФИ. Несколько советов соискателям // Поиск, № 8, 1995.- с. 3.
4. Алфимов М., Минин В., Мирабян Л. О конкурсах, о грантах и ученых, которые их получают // Поиск, 20-26 июня, 1998.- С. 4-5.
5. Берестова Т. Ф. Соискателю грантов: методические рекомендации / Т.Ф. Берестова, И.Д. Борченко. – Челябинск, 2006. – 34 с. 6. Блинников М.С. Как просить деньги / Блинников М.С., Даушев Д.А., Симонов Е.А.- М., 2003.- 120с.
7. Браунинг Б. Гранты и тендеры для "чайников" (Grant Writing for Dummies). - Вильямс, 2007. – 448 с.
8. Бутенко И.А. О фондах и грантах (мысли успешных соискателей и некоторые факты) // Социс.- 1999.- №8.- С. 78-86.
9. Грантоведение – умение получать гранты // Научные и технические библиотеки. – М., 1997. – № 12. – С. 30-36.
10. Грантообразующие фонды и организации. – Казань, 2007.- 100 с.
11. Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи.- Киев, 2005.- 304 с.
12. Как просить деньги. - М., «Радуга», 1994 г., под ред. Д.А. Даушева и Е.А. Симонова.
13. Котлер Ф. Все билеты проданы: стратегии маркетинга исполнительских искусств. – М., 2004. – 687 с.
14. Культура и рынок: современные тенденции. – М., 2009.- 224 с.
15. Кучернов В. Фандрейзинг: мифы и реальность. URL: www.ngo.by/management/financing-search/information/b621116ddadf8bd5.html
Дата обращения: 19.01.2019.
16. Льюис Г. Конкурсы, тендеры и предложения. Выигрывайте, используя лучший опыт (Bids, Tenders & Proposals: Winning Business Through Best Practice). - Баланс Бизнес Букс, 2007. - 314 с.
17. Мак-Илрой Э. Культура и бизнес: путеводитель по фандрейзингу – М., 2005. – 156 с.
18. Масленникова Е. Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи. – Киев, 2005. – 304 с.
19. Мэйхен М. Пособие по составлению заявок на гранты ("A How-to Guide grant Proposals that Work"). - М., 2002. URL: http://www.sakhaopenworld.org/sd/posobiye_Mikki.shtml Дата обращения: 19.01.2019.
20. Привлечение средств от зарубежных грантодающих организаций. Составление заявки на грант – Ставрополь, 2001.
21. Пул Дж. Х. Когда менеджмент приносит деньги: Наставления учреждениям культуры всех стран.- М., 2003. – 152 с.

Электронные образовательные ресурсы

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 источ-

	<p>ники 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 Музыка Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыка 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</p>				
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> 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.</p>				
<p>Б1.В.ДВ. 03.01</p>	<p>РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ</p>				
<p>УК-4</p>	<p>Разработчик - Абдуллин Искандер Рубинович, доцент</p>				
	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i> Основной целью дисциплины «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.</p>				
	<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i> Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1" data-bbox="309 1409 2022 1465"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 1409 645 1441">Компетенции</th> <th data-bbox="645 1409 2022 1441">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 1441 645 1465"></td> <td data-bbox="645 1441 2022 1465">Знать:</td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций		Знать:
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				
	Знать:				

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<ul style="list-style-type: none"> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; — грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			1	2
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	КУ	3
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание дисциплины

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 норм.

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

	<p>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.</p> <p>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. Социальнопсихологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>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 итогового контроля - зачёт</p> <p>Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</i></p> <p>Список литературы</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Дополнительная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989. 2. Ипполитова Н.А., Ладьженская Т.А., Смелкова З.С. Риторика. Учебник. – М.: Велби, 2012. 3. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995. 4. Орфоэпический словарь (любое издание после 2000 года). 5. Розенталь Д.Э, Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М, 2005 г. 6. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2001. <p>Электронные образовательные ресурсы</p> <p>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.</p>

	Черных http://1001.ru/books/speak/ – «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджяна. http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html – Поль Л. Сопер. Основы искусства речи				
	<i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> 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.				
Б1.В.ДВ.03.02	<i>ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК</i>				
УК-4	Разработчик - Вьюгина С.В./доцент, кандидат педагогических наук				
	<i>I. Цели и задачи дисциплины:</i> Цель дисциплины «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: - 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.				
	<i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i> Изучение дисциплины «Татарский язык» направлено на формирование следующих компетенций:				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; 				

		<p>— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме;</p> <p>— поддерживать контакты при помощи электронной почты.</p>																	
		<p>Владеть:</p> <p>— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;</p> <p>— грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).</p>																	
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре.</p> <table border="1" data-bbox="521 499 1861 646"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2">ЗЕТ</th> <th rowspan="2">Акад. часы</th> <th colspan="2">Контроль</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа, в т.ч. контроль</td> <td rowspan="3">3</td> <td>70</td> <td rowspan="3">КУ</td> <td rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость</td> <td>108</td> </tr> </tbody> </table>				Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль		1	2	Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	КУ	3	Самостоятельная работа	38	Общая трудоемкость	108
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль																
			1	2															
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	КУ	3															
Самостоятельная работа		38																	
Общая трудоемкость		108																	
<p>IV. Содержание дисциплины</p> <p>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</p>																			

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

	<p>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.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и проектов. Промежуточный контроль проводится в виде зачета во 2 семестре. Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Список литературы . Галтфуллина, Л. Г. Татарский язык. Начальный курс / Л. Г. Галтфуллина. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 288 с. — ISBN 978- 5-9925-1347-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118704. 2. Вьюгина, С. В. Деловой татарский язык : учебное пособие / С. В. Вьюгина. — Казань : КНИТУ, 2017. — 204 с. — ISBN 978-5- 7882-2259-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138527. Дополнительная литература 1. Практикум по татарскому языку : учебно-методическое пособие / составитель И. С. Насипов. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 90 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96833 . Электронные образовательные 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</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
Б2.	БЛОК 2. Практики
Б2.О.	БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б2.О.01 (У)	ПРАКТИКА УЧЕБНАЯ (творческая (дирижерская))							
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-11	<p>Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i></p> <p>I. Цели и задачи практики</p> <p>Целью творческой (дирижерской) практики является подготовка будущих оперно-симфонических дирижеров к дирижированию концертными программами, освоение практических навыков и приобретение дирижерского репетиционного опыта управления симфоническими оркестрами различных профессиональных уровней – учебными, любительскими, профессиональными.</p> <p>Задачами творческой (дирижерской) практики является освоение управления симфоническим оркестром в процессе подготовки и разучивания концертной программы; дальнейшее развитие и применение на практике эмоционального строя дирижера в исполняемой программе; воспитание у молодого дирижера свободы самовыражения, артистизма, исполнительской воли, самостоятельности в подготовке собственной интерпретации музыкальных произведений программы.</p>							
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания практики</p> <p>Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1" data-bbox="315 635 2024 1468"> <thead> <tr> <th data-bbox="315 635 645 667">Компетенции</th> <th data-bbox="656 635 2024 667">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="315 675 645 1026">ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами</td> <td data-bbox="656 675 2024 1026"> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Уметь:</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>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни </td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 1034 645 1468">ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром</td> <td data-bbox="656 1034 2024 1468"> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления. </td> </tr> </tbody> </table>		Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Уметь:</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>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни 	ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций							
ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Уметь:</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>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни 							
ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления. 							

ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодетельными) и учебными творческими коллективами	Знать: – основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности);
	Уметь: – формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией;
	Владеть: – методикой исполнительского анализа партитур
ПК-4. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: - основной концертный репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; - различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики
	Уметь : – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией;
	Владеть: - комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; - навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения
ПК-11. Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом (хором, оркестром, труппой музыкального театра), организовывать и планировать деятельность творческого коллектива	Знать: – особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства;
	Уметь: – разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно-экономических реалий;
	Владеть: – навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих проектов и коллективов.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 30 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 10 семестр.

Творческая практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся и подготовку концертных выступлений, обучающихся под руководством педагога.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Контактная работа, в т.ч. контроль	30	8											
Самостоятельная работа		1072	КУ	КУ	КУ	3	КУ	3	КУ	КУ	КУ	3	
Общая трудоемкость		1080											

IV. Содержание практики.

Дисциплина «Творческая (дирижёрская) практика» направлена на формирование у обучающегося студента специализированных профессиональных навыков работы с симфоническим оркестром, на приобретение опыта ведения репетиций с оркестром, адаптацию приобретенной дирижёрской техники к звучанию оркестра, на выработку этических норм взаимоотношений с артистами оркестра в процессе репетиционного общения.

Учебный курс предполагает работу будущего студента специалитета с учебным симфоническим оркестром над музыкальными произведениями различных жанров творчества российских и зарубежных композиторов.

Важное значение имеет предварительная проработка репетируемых произведений с ведущим преподавателем в дирижёрском классе в исполнении 2-х концертмейстеров класса. Студент должен изучить форму произведения, драматургию его содержания, при-способить к музыкальному тексту соответствующие технические дирижёрские приёмы, добиться ясности и точности дирижёрских жестов, определить необходимые показы вступлений групп и солистов оркестра, освоить всю динамическую структуру произведения, фразировку, исполнительские штрихи в оркестровой партитуре, цезуры в тексте, моменты смены дыхания у духовых инструментов и другие музыкальные качества.

Творческая (дирижёрская) практика в Казанской государственной консерватории предусмотрена в совместной дирижёрской работе студентов специалитета с Юниор-оркестром ССМШ, студенческим симфоническим оркестром консерватории. Результатом практики является выступление будущего профессионального дирижёра с оркестром в открытом концерте.

1. Сущность репетиционного процесса

Исполнительские возможности симфонического оркестра. Необходимость ежедневной ансамблевой игры в музыкальном коллективе.

Репетиционный процесс как планомерная и продуманная работа дирижёра с оркестром. Интерпретация произведений.

2. Виды репетиций, их содержание и организация репетиционного процесса.

Репетиция как процесс творческого общения дирижёра с оркестром. Создание творческой атмосферы на репетициях. Доброжелательность дирижёра к музыкантам наряду с высокой требовательностью к качеству исполнения.

Рациональное использование репетиционного времени. Краткость высказываний и замечаний дирижёра. Оперативность.

Умение быстро определять диагноз ошибок, принимать решение по их исправлению.

3. Основные методы, средства и приёмы репетиционной работы.

Дирижирование как процесс реализации образно-художественного воплощения содержания произведения.

Основные методические средства дирижёра в репетиционном процессе:

- работа над составными элементами и фрагментами произведения;
- повторность исполнения с целью добиться наилучшего звучания;
- репетиции по группам по преодолению технических трудностей;
- сочетание дирижирования с краткими пояснениями в целях экономии репетиционного времени.

4. Внимание дирижёра к музыкальным составляющим качествам

- темп и агогика;
- чистота интонирования, строй, транспорт, настройка инструментов;
- метроритм, ритмическая точность и ритмический ансамбль;
- динамика и её изменения по ходу исполнения произведения; баланс звучания;
- штрихи;

5. Фразировка

- выразительность интонирования; умение проследить фразировочные передачи от одного к другому инструменту или от группы к группе;

6. Форма, драматургия произведения

- стилевые особенности;

	<ul style="list-style-type: none"> - дыхание, цезуры, тембры; - ансамбли ритмический, штриховой, интонационный, тембровый, динамический; - наиболее типичные ошибки при исполнении и способы их устранения.
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по творческой практике установлен в соответствии с учебным планом. Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) выполнение учебного плана по творческой практике; б) объем и уровень репертуара студента; в) количество концертных выступлений. Промежуточный контроль осуществляется оформлением отчета студента по творческой практике в 4, 6, 10 семестрах, положительного отзыва руководителя практики. При этом к учащимся предъявляются следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Активность и качество работы в ходе прохождения практики в течение семестра; • Выработка и углубление навыка планирования и проведения оркестровых репетиций; • Активность в освоении нового репертуара, выработка и углубление навыка формировать дирижёрскую концепцию исполняемых сочинений; • Выработка и углубление навыка художественно убедительно преподнести собственную концепцию музыкантам-исполнителям; • Наличие прогресса в развитии навыков совместного музицирования, организации и проведения репетиционного процесса, а также концертных выступлений.
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.</i> <i>Основная литература:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p><i>Дополнительная литература:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 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

VII. Материально-техническое обеспечение практики

	<p>Реализация учебной исполнительской практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> <p>Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.</p>								
Б2.О.02 (II)	ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)								
УК-3 ОПК-3 ПК-7 ПК-8	<p>Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i></p> <p>I. Цели и задачи практики</p> <p>Целью практики является подготовка студентов к преподаванию профессиональных дисциплин в области музыкального искусства в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, в образовательных организациях дополнительного образования детей и взрослых, формирование у них интереса к научно-методической деятельности в области музыкальной педагогики в соответствии со специализацией подготовки, обеспечение практической реализации знаний и навыков, полученных студентами в теоретических курсах, курсе методике, специальном классе, а также воспитание творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в области методики и педагогики, постоянно развивающегося педагога.</p> <p>В задачи практики входит формирование навыков педагогической деятельности в образовательных учреждениях; овладение методикой обучения на разных этапах подготовки учащихся, навыками проведения уроков и контрольных мероприятий; навыками организации самостоятельной работы обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня; овладение навыками планирования и организации учебного процесса в образовательных учреждениях; накопление опыта практической педагогической работы с обучающимися по освоению учебного репертуара и методики работы с ним (навыков анализа формы, стиля, определения уровня сложности, технологических трудностей и приемов их преодоления, навыков работы с авторским текстом, работы над формой произведения, содержанием, техникой, звукоизвлечением, динамикой, штрихами и пр.); освоение способов оценки и развития природных данных обучаемых (музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского воображения, технического аппарата и пр.).</p>								
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания практики</p> <p>Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</td> <td> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; </td> </tr> <tr> <td> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; </td> </tr> <tr> <td> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками постановки цели в условиях командной работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками постановки цели в условиях командной работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные особенности организации образовательного процесса и методической работы;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций								
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - общие формы организации деятельности коллектива; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 								
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 								
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками постановки цели в условиях командной работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач; - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 								
	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; 								

<p>ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<ul style="list-style-type: none"> - различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; - приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; - нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; - методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; - формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; - ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; - навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
<p>ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня; - методические основы построения уроков по дирижированию; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования; - аналитически оценивать существующую литературу по специальности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения; - приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими формированию целостного художественного замысла.
<p>ПК-8. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей; - различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой дисциплины; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса; - формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного образования
<p>III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах. Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.</p>	

	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
				7	8
	Контактная работа, в т.ч. контроль	3	19	КУ	Э
	Самостоятельная работа		89		
	Общая трудоемкость		108		
<p>IV. Содержание практики.</p> <p>Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Педагогическая практика призвана привить студенту практические навыки педагогической работы посредством включения в художественно-творческий и образовательный процесс Консерватории. Практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий. В учебном плане по педагогической практике обозначены аудиторские занятия студента с обучающимся (обучающимися), которые проводятся в активной и пассивной формах. Конкретное содержание практики определяется заведующим кафедрой и руководителем (преподавателем-консультантом), который осуществляет подготовку специалистов.</p> <p>В результате прохождения практики студент должен:</p> <p>знать педагогический репертуар и программные требования музыкальных учебных заведений; научно-методическую литературу в соответствии со специализацией подготовки; уметь определять музыкальные способности учащихся, достоинства и недостатки их музыкально-художественного и технического развития, учитывая возрастные и психофизиологические данные; целенаправленно вести работу по развитию мастерства обучающегося, а также по его общекультурному, музыкально-эстетическому и нравственному воспитанию; составлять индивидуальный план обучающегося на каждом этапе его обучения; методически грамотно выстраивать урок и учебный процесс; правильно вести учебную документацию; использовать в своей работе наиболее ценные методы и приемы из передовых методик обучения; владеть методами индивидуальной работы с учеником с учетом его возрастных, личностных особенностей и музыкальных данных; навыками грамотного методического анализа музыкальных произведений различных стилей и жанров из учебного репертуара с целью верного выявления их художественных особенностей и исполнительских задач.</p> <p>Освоение педагогической практики направлено на готовность студента обладать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью демонстрировать на практике различные методики преподавания игры на музыкальном инструменте – способностью обучать применению знаний о композиторских стилях <p>в процессе создания исполнительской интерпретации</p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью осуществлять педагогический разбор исполнения музыкального произведения обучающимся и ставить перед ним творческие и оптимальные с точки зрения методики задачи – способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся – способностью применять на практике умение планировать и строить урок, концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах – способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической деятельности <p>Структура процесса прохождения педагогической практики.</p> <ol style="list-style-type: none"> а) пассивная практика (практику наблюдений за работой опытных педагогов); б) индивидуальные занятия с педагогом, включающие консультационную работу; б) практические занятия студента с обучающимся; в) самостоятельная работа студента-практиканта, связанную с подготовкой к уроку; 					

	г) изучение педагогического репертуара.
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по педагогической практике установлен в соответствии с учебным планом. Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам:</p> <p>а) посещаемость занятий по педагогической практике;</p> <p>б) качество выполнения педагогической работы;</p> <p>в) подготовка и сдача документации учебного назначения.</p> <p>Промежуточный контроль осуществляется в следующих формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контрольный урок в 7 семестре проходит в форме собеседования по представленным в дневнике записям пассивной практики, обсуждения и анализа методов и форм работы с обучающимися в классах опытных преподавателей образовательных учреждений; - итоговой контроль осуществляется в форме экзамена в 8 семестре. Студенты – практиканты проводят тематический открытый урок с учеником; предоставляют план открытого урока и отчетную документацию. По итогам открытого урока проводится широкое обсуждение проведенного урока, оценивается активность и компетентность студентов в обсуждении прослушанных открытых уроков. По результатам проведения открытого урока составляется протокол.
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.</p> <p style="text-align: center;"><i>Список литературы</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство : учебное пособие / Л.А. Баренбойм. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/103880 2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании: учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А.— Санкт-Петербург: Композитор, 2015. —56 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63274 3. Зайцева, Т. Творческие уроки М.А. Балакирева. Пианизм, дирижирование, педагогика. Исследовательские очерки: учебное пособие / Т. Зайцева. — Санкт-Петербург: Композитор, 2012. — 512 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69641 4. Уколова Л. И. Дирижирование. Учебное пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/04828504-4F44-437B-9670-610B07CD3495/dirizhирование <p style="text-align: center;"><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)</p> <p>Ссылка: www.rism.info</p> <p>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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p>

	<p>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: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i> 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</p> <p>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</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение практики</i> Реализация производственной педагогической практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. В образовательных организациях, являющихся базами педагогической практики, имеются аудио-, теле-, видеоаппаратура, компьютеры и ноутбуки, позволяющие использовать CD- диски и флеш-накопители при демонстрации студентами записей, презентаций, электронных методических материалов. Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.</p>
Б2.В.	<i>ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ</i>
	<i>Производственная практика</i>
Б2.В.01 (II)	ПРАКТИКА РАБОТЫ С ОРКЕСТРОМ
ПК-1	<i>Разработчик – Ферулев Сергей Владимирович, профессор</i>
ПК-2	<i>I. Цели и задачи практики</i>
ПК-3	

<p>ПК-4 ПК-11</p>	<p>Целью производственной практики является подготовка будущих оперно-симфонических дирижёров к дирижированию концертными программами, освоение практических навыков и приобретение дирижёрского репетиционного опыта управления симфоническими оркестрами различных профессиональных уровней – учебными, любительскими, профессиональными.</p> <p>Задачами практики работы с оркестром является освоение управления симфоническим оркестром в процессе подготовки и разучивания концертной программы; дальнейшее развитие и применение на практике эмоционального строя дирижёра в исполняемой программе; воспитание у молодого дирижёра свободы самовыражения, артистизма, исполнительской воли, самостоятельности в подготовке собственной интерпретации музыкальных произведений программы.</p>								
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания практики</p> <p>Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1" data-bbox="309 499 2022 1441"> <thead> <tr> <th data-bbox="309 499 645 531">Компетенции</th> <th data-bbox="656 499 2022 531">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="309 539 645 890"> <p>ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодетельными) и учебными хорами или оркестрами</p> </td> <td data-bbox="656 539 2022 890"> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Уметь:</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>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни </td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 898 645 1337"> <p>ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром</p> </td> <td data-bbox="656 898 2022 1337"> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 1345 645 1441"> <p>ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональ-</p> </td> <td data-bbox="656 1345 2022 1441"> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности); <p>Уметь:</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	<p>ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодетельными) и учебными хорами или оркестрами</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Уметь:</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>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни 	<p>ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления. 	<p>ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональ-</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности); <p>Уметь:</p>
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций								
<p>ПК-1. Способен дирижировать профессиональными, любительскими (самодетельными) и учебными хорами или оркестрами</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Уметь:</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>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни 								
<p>ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления. 								
<p>ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональ-</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности); <p>Уметь:</p>								

	ными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами	– формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией; Владеть: – методикой исполнительского анализа партитур
	ПК-4. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: - основной концертный репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; - различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики Уметь : – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; Владеть: - комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; - навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения
	ПК-11. Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом (хором, оркестром, труппой музыкального театра), организовывать и планировать деятельность творческого коллектива	Знать: – особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства;
		Уметь: – разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно-экономических реалий; Владеть: – навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих проектов и коллективов.

III. 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. Дисциплина изучается с 7 по 10 семестр.

Практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся и подготовку концертных программ обучающихся под руководством педагога.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			7	8	9	10
Контактная работа, в т.ч. контроль	30	8	КУ	КУ	КУ	Э
Самостоятельная работа		1072				
Общая трудоемкость		1080				

IV. Содержание практики.

Дисциплина «Практика работы с оркестром» направлена на формирование у обучающегося студента специалитета профессиональных навыков работы с симфоническим оркестром, на приобретение опыта ведения репетиций с оркестром, адаптацию при-обретённой дирижёрской техники к звучанию оркестра, на выработку этических норм взаимоотношений с артистами оркестра в процессе репетиционного общения.

I. Этапы подготовки и проведения практической работы дирижера с оркестром:

1. Подготовительная работа.
2. Работа с оркестром.
3. Концертное выступление.

1. Подготовительная работа.

Подготовительная работа начинается с подбора произведения (программы произведений). Для начала работы с оркестром в соответствии с программными требованиями, выбирается несложное произведение.

Выбор произведения определяется его художественной ценностью, исполнительскими возможностями дирижера и оркестра. Выбор произведения должен быть согласован с руководителем оркестрового класса и учитываться с общей направленностью концертной программы оркестра.

Партитуру необходимо изучить в классе и продирижировать под рояль. Далее тщательно корректируется партитура и все оркестровые голоса (проверяется запись нотного текста, динамических, темповых, штриховых и других необходимых обозначений, расстановка цифр, букв и т.п.).

От качества предварительной домашней работы зависит результативность самой репетиции с оркестром. Домашняя работа над партитурой включает изучение истории создания произведения, всесторонний анализ партитуры, тематического развития, особенностей формы, фактуры, тонального плана и т.п. Большую пользу оказывает стремление дирижера услышать партитуру внутренним слухом (без инструмента), а также возможное прослушивание произведения в качественной записи. Вырабатываются принципы формирования собственной интерпретации. Выбор исполнительских средств, планирование репетиционного процесса.

2. Работа с оркестром

Репетиция начинается, как правило, с настройки инструментов оркестра.

После настройки оркестра на первой репетиции, оркестр должен получить общее представление о пьесе. После краткого сообщения основных сведений о композиторе, эпохе, характере и содержании произведения, его следует проиграть полностью по возможности без остановок с листа.

На репетиции дирижер должен создать творческую атмосферу, суметь заинтересовать оркестрантов, вызвать у них желание увлеченно работать и находить удовлетворение в изучении произведения, сделать репетицию живой и интересной. Здесь важно все: доброжелательное отношение к музыкантам (что является основой взаимоотношений), образный, ассоциативный, лаконичный язык, темперамент. Внешний облик дирижера, манера общения, творческое отношение должны сочетаться с тактом, корректностью, терпимостью и чуткостью к оркестрантам.

В репетиционной работе необходимо стремиться к интонационной чистоте, ритмической точности, штриховому единству, правильной фразировке, выверенной динамике, правильному архитектурному темпу.

Прежде всего, следует добиться точности воспроизведения музыкального текста, ритмического рисунка. Затем уточняются штрихи и приемы звукоизвлечения, выбирается удобная и рациональная аппликатура.

Учитывая степень подготовки оркестрантов, сложность произведения и время, отведенное на его изучение, студент обязан использовать различные формы работы с оркестром:

1. Общая репетиция.
2. Групповая репетиция.
3. Индивидуальные занятия.

Основными формами работы являются:

- дирижерский показ (движение рук, мимика)
- словесное пояснение (пение как вариант слова).

3. Концертное выступление

Логическим завершением работы над произведением дирижера-студента по данному предмету является концертное выступление,

	<p>успех которого в значительной мере будет зависеть от работы студента с оркестром.</p> <p>Концерту предшествует генеральная репетиция, на которой рекомендуется сыграть пьесу (пьесы) без остановки с целью проверки качества звучания, а также психологической подготовки оркестрантов к выступлению. Успех выступления зависит, прежде всего, от степени подготовки, уровня мастерства как дирижера, так и оркестра. В то же время концертное выступление позволит выявить недоработки не только художественного, но и организационно-воспитательного порядка.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по практике установлен в соответствии с учебным планом.</p> <p>В завершение курса «Практика работы с оркестром» проводится экзамен, на котором студент-дирижёр исполняет с симфоническим оркестром (профессиональным, любительским, студенческим) подготовленную им программу.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.</i></p> <p><i>Основная литература:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967 9. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М.; Л., 1965 10. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967 11. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006 12. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984 13. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1989 14. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972 <p><i>Дополнительная литература:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гинзбург Л. Избранное: Дирижеры 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 <p style="text-align: center;"><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>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 пред-</p>

	<p>лагает 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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение практики</i></p> <p>Реализация учебной исполнительской практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> <p>Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.</p>
БЗ.	БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
БЗ.01	ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
УК-1	Разработчик: <i>Яковлев Валерий Иванович, доктор исторических наук, профессор</i>

УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-8 УК-9 УК-10 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-5 ПК-8 ПК-9	I. Цели и задачи	
	Цели и задачи выпускной квалификационной работы – систематизация и закрепление теоретических знаний студента по специальности при решении практических задач исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности к самостоятельной работе.	
	II. Требования к уровню освоения	
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
		<i>Уметь:</i> - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; - 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;
		<i>Владеть:</i> - 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-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
		<i>Уметь:</i> - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата;
		<i>Владеть:</i> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;	
	<i>Уметь:</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;	

		<ul style="list-style-type: none"> — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды
	<p>УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - современные средства информационно-коммуникационных технологий; - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; - понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; - выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; - вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; - составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/ Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; - вести запись основных мыслей и фактов (из аудио-текстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; - поддерживать контакты при помощи электронной почты. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; - грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
	<p>УК-5</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
	<p>УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	Знать:	<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;
	Уметь:	<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; - выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
	Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. - методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; - навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	Знать:	<ul style="list-style-type: none"> - понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики
	Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> - Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей
	Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> - навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения и противодействовать им в профессиональной деятельности	Знать:	<ul style="list-style-type: none"> - сущность экстремизма, терроризма, коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями
	Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> - правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве; - давать оценку экстремизму, терроризму и коррупционному поведению и применять на практике соответствующее законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявления экстремизма, терроризма и коррупции в обществе

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупции 	
	<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 	
	<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации. 	
	<p>ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; - различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; - приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; - нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; - методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; <p><i>Уметь:</i></p>	

		<ul style="list-style-type: none"> - планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; - формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; - ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; - навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой. 	
	ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с научной литературой, Интернет-ресурсами, специализированными базами данных. 	
	ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	<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; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; - методами правовой защиты информации. 	
	ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<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; - 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; - выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; - сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; - анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; 	

		– записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
		Владеть: – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
	ПК-5. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	Знать: – отечественные и зарубежные научные достижения в области искусства дирижирования и педагогики;
		Уметь: – реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать критическую оценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; оформлять и представлять результаты научной работы в устной и письменной форме
		Владеть: – навыками научно-исследовательской работы в профессиональной области; навыками планирования теоретических исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических принципов исследования.
	ПК-8. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	Знать: – современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей; – различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой дисциплины;
		Уметь: – определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса; – формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков;
		Владеть: – включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного образования
	ПК-9. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	Знать: – основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; – приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;
		Уметь: – делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;
		Владеть: – навыками графического оформления оркестровой партитуры; – навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры.
	III. Трудоемкость Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.	

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			10
Общая трудоемкость	6	216	ГА
<p>IV. Содержание.</p> <p>ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР по программе специалитета представляет собой подготовку и защиту реферата по вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, в том числе дирижирования.</p> <p>Консерватория утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Для подготовки ВКР в течение первого месяца заключительного года обучения за обучающимися по программе специалитета распорядительным актом Консерватории закрепляются руководители ВКР из числа работников Консерватории и при необходимости консультант (консультанты). После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе Консерватории и проверяются на объем заимствования. Минимальный процент оригинальности текста для положительной оценки подготовленных ВКР устанавливается Консерваторией самостоятельно. ВКР по программе специалитета подлежат рецензированию.</p>			
<p>V. Требования к аттестации</p> <p>Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».</p> <p>При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать следующие знания:</p> <p>в области теории и истории музыкального исполнительского искусства – теоретические основы и историю дирижерского искусства, методику работы с творческими коллективами различных составов;</p> <p>в области методики и педагогики – основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру образования; общие формы организации и управления учебной деятельности, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах.</p> <p>Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. При написании реферата выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области дирижерского искусства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.</p>			
<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p>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.</p> <p>2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.</p>			

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

	<p>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.</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> <p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p>

	Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.								
Б3.02	ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА								
УК-6	Разработчик: <i>Ферулев Сергей Владимирович, заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования, профессор</i>								
УК-7	I. Цели и задачи								
УК-10	Цели и задачи государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО;								
ОПК-3									
ОПК-7	II. Требования к уровню освоения								
ПК-1									
ПК-2									
ПК-3									
ПК-4									
ПК-6									
ПК-7									
ПК-9									
ПК-10									
ПК-11									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста. </td> </tr> <tr> <td>УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 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>Уметь:</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; — 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>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания; — 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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Знать:</td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста. 	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 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>Уметь:</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; — 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>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания; — 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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 		Знать:
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций								
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста. 								
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 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>Уметь:</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; — 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>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания; — 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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 								
	Знать:								

<p>УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности</p>	<p>- Сущность экстремизма, терроризма, коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве; - Давать оценку экстремизму, терроризму и коррупционному поведению и применять на практике соответствующее законодательство; - Планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявления экстремизма, терроризма и коррупции в обществе <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антитеррористическом и антикоррупционном законодательстве - Правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупции
<p>ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
<p>ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Уметь:</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>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни
<p>ПК-1. Способен дирижировать профессиональными,</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами;

любительскими (самодетельными) и учебными хорами или оркестрами	<ul style="list-style-type: none"> – последовательность этапов создания музыкального спектакля, их специфику; задачи и функции дирижера на каждом из этапов; – основные принципы педагогической работы над симфоническими произведениями; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над музыкальным произведением; – грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; – работать с певцами над созданием музыкально-сценического образа; работать с хором, грамотно объясняя задачи и драматургическую необходимость хора в спектакле; работать с оркестром; согласовывать звучание оркестра и хора с акустикой зала и индивидуальными особенностями солистов-вокалистов (а также их расположения на сцене); сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с артистами творческого коллектива; – навыками профессионального взаимодействия с артистами творческого коллектива; – навыками концертмейстерской работы на оперном материале; – навыками самостоятельного изучения оперной и балетной партитуры; – умениями и навыками творческого взаимодействия с режиссером спектакля.
ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный репертуар (оперный и балетный); – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; – навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.
ПК-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодетельными) и учебными творческими коллективами	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные методики работы с творческими коллективами (прослушивание участников творческого коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности); <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой исполнительского анализа партитур
ПК-4. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основной концертный репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; - различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики <p>Уметь :</p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов;

		<ul style="list-style-type: none"> – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; 	
		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации; - навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционных особенностей музыкального произведения 	
	ПК-6. Способен использовать музыкальные инструменты в своей профессиональной деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы техники игры на фортепиано и оркестровых инструментах; – различные приемы и методы работы над музыкальными произведениями; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнять на фортепиано и оркестровых музыкальных инструментах музыкальные произведения, находящиеся в репетиционной и педагогической работе, аккомпанировать солисту, выступать в качестве концертмейстера на учебных занятиях, играть в ансамбле, читать с листа, в том числе оркестровые партитуры и их фрагменты <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками игры на фортепиано и оркестровых инструментах, навыками транспозиции. 	
	ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня; – методические основы построения уроков по дирижированию; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования; – аналитически оценивать существующую литературу по специальности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения; – приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими формированию целостного художественного замысла. 	
	ПК-9. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; – приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метrorитмического рисунка, гармонического языка, принципов формобразования; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками графического оформления оркестровой партитуры; – навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры. 	
	ПК-10. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области дирижерского искусства; <p>Уметь:</p>	

	музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры), разрабатывать репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов	– формировать концепцию культурно-просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия;									
		Владеть: – коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде.									
	ПК-11. Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом (хором, оркестром, труппой музыкального театра), организовывать и планировать деятельность творческого коллектива	Знать: – особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства;									
		Уметь: – разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно-экономических реалий;									
		Владеть: – навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих проектов и коллективов.									
<p>III. Трудоемкость Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.</p>											
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Вид учебной работы</th> <th style="width: 10%;">ЗЕТ</th> <th style="width: 10%;">Акад. часы</th> <th style="width: 20%;">Контроль</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Общая трудоемкость</td> <td>3</td> <td>108</td> <td>10 ГА</td> </tr> </tbody> </table>				Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	Общая трудоемкость	3	108	10 ГА
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль								
Общая трудоемкость	3	108	10 ГА								
<p>IV. Содержание. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен представляет собой исполнение концертной программы в качестве дирижера с оркестром Консерватории (симфоническим, камерным, оркестром ССМШ) или другим оркестром. Перечень музыкальных произведений каждого раздела государственного экзамена по программе специалитета обсуждается на соответствующей кафедре и утверждается локальным актом Консерватории не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. Каждый раздел государственного экзамена заканчивается оценкой. Репертуар концертной программы должен охватывать произведения различных жанров и стилей.</p>											
<p>V. Требования к аттестации Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».</p> <p>В зависимости от направленности ОПОП и государственного экзамена, на ГИА выпускник должен продемонстрировать:</p> <p>1) знание значительного по объему профессионального репертуара; методической литературы по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации исполняемого произведения искусства; целей и задач современного искусства; репертуара профессиональных исполнительских коллективов; стилевых особенностей произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; основных сведений о теории и практике массовой коммуникации; сущности ху-</p>											

	<p>дожественного творчества; основных художественных методов и стилей в истории искусства; актуальных проблем современной художественной культуры; современных проблем искусствоведения; объектов и содержания профессионального образования, его взаимосвязи с другими отраслями научных знаний; способов взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; образовательной, воспитательной и развивающей функции обучения; методов, приемов, средств организации и управления педагогическим процессом; специфики педагогической работы с обучающимися; основных принципов отечественной и зарубежной педагогики; традиционных и новейших (в том числе авторских) методик преподавания;</p> <p>2) умение публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание; оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;</p> <p>3) владение навыками создания или воспроизведения произведений искусства; профессиональной терминологией; навыками применения полученных теоретических, научных знаний и практических навыков в реализации творческого проекта; профессиональным репертуаром; навыками устной и письменной деловой речи; коммуникативными навыками в общении с деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов; методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; навыками анализа произведения искусства; профессиональной терминологией.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.</i></p> <p style="text-align: center;">Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научнопрактических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013. 2. Ержемский Г. Некоторые вопросы психофизиологии дирижирования. – М., 1992 3. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1989 4. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010. 5. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998 6. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967 7. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990 8. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. М.: Музыка, 1972 9. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М.; Л., 1965 10. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972 11. Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л., 1981; М. Музыка, 1986 12. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967 13. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006 14. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984 15. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010

16. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012.
17. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
18. 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. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
2. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
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. Прембулы. – 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.

	<p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>