

**Направление подготовки 53.03.03 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Профиль АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик**

Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ФИЛОСОФИЯ

Разработчик - Левашова Е.В./доцент, кандидат философских наук

I. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование системного и критического мышления.

Задачами дисциплины являются:

- а) формирование знаний о целостном гуманистическом мировоззрении,
- б) обучение технологии получения знаний о согласовании различных аспектов, уровней, компонентов мировоззрения, а также о философском знании о природе,
- в) обучение способам применения философских знаний о сущности индивидуальной и социальной жизни,
- г) раскрытие сущности процессов, происходящих в духовном мире человека.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать социально и лично значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;

	<p>– применять системный подход в профессиональной деятельности.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения). 	
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; 	

– навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

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	99	5	6
Самостоятельная работа		45		
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.	Р. Декарт и Ф. Бэкон о методе познания. Эмпиризм и сенсуализм. Учение о субстанции. Гносеологический трансцендентализм И. Канта. Диалектика Г. Гегеля.

		Лек. 7. Неклассическая философия.	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.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

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.

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

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

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в виде экзамена в конце 3 курса. Экзамен предполагает ответ на теоретические вопросы, позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения дисциплины.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

1. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-291-9 <http://znanium.com/bookread2.php?book=309109> 2. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005473-5, 500 экз. <http://znanium.com/bookread2.php?book=341075>
2. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003566-6 <http://znanium.com/bookread2.php?book=397769>

3. Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0325-8, 2500 экз. <http://znanium.com/bookread2.php?book=418733>
4. Философия [Электронный ресурс]: учеб. пос. / Я.С. Яскевич и др.; под общ. ред. Я.С. Яскевич. - Минск: Выш. шк., 2012. - 474 с. - ISBN 978-985-06-2091-0. <http://znanium.com/bookread2.php?book=508240> 7.3.

в) Интернет-ресурсы:

Медиамаериалы:

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=Y0incXeQtEQ> -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=MOaI0Kny_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-grxlQ8Q> -Спор о массовом искусстве. Из курса «Главные философские споры XX в»
20. <https://www.youtube.com/watch?v=tSJtXatWRfM> -Что такое русская философия?
21. <https://www.youtube.com/watch?v=UmEEhZTYq0A> -Русская философия XII-XVII веков
22. <https://www.youtube.com/watch?v=7wlwzLJwTW4> -Русская философия XVIII века
23. <https://www.youtube.com/watch?v=9zaIEA32Uf8> -Русская философия. Екатерина II
24. <https://www.youtube.com/watch?v=hIMZVC-BptU> -Достоевский. Бессмысленность греха в «Преступлении и наказании».
25. <https://www.youtube.com/watch?v=kvF4buR0WCM> -Русский религиозный космизм
26. <https://www.youtube.com/watch?v=Pg7hYW8NJ8E> -190 лет Льву Толстому
27. <https://www.youtube.com/watch?v=BrNTMUvjoPU> -В.С. Соловьев

28. <https://www.youtube.com/watch?v=4RJoz9cFdnU> -Николай Бердяев. Жизнь и идеи.
29. <https://www.youtube.com/watch?v=Nm26l2H9WzI> -Возвращение философии. Из курса «Несоветская философия в СССР»
30. <https://www.youtube.com/watch?v=0FW0QPPY6Q0> -О советской философии 1960—1980-х гг.
31. <https://www.youtube.com/watch?v=sNbc5X2p0VY> -Онтология в структуре философского знания
32. <https://www.youtube.com/watch?v=mvpNxx2aQVw> -Структура материи. От философии к первым экспериментам
33. <https://www.youtube.com/watch?v=oqvLgZb0A0> -Искусственный интеллект
34. <https://www.youtube.com/watch?v=E9QRh2J27bY> -Познание как предмет философии.
35. https://www.youtube.com/watch?v=PQnASv5N_4w -Рациональное познание
36. <https://www.youtube.com/watch?v=3kuj6ogcZqw> -Проблема истины и ее критериев
- <https://www.youtube.com/watch?v=bIfNnnHY2dg> -Как формируются теории

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями с интерактивной доской, ПК, библиотечным фондом.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Разработчик - Баширова Н.З./доцент, кандидат филологических наук

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса итальянского языка заключается в развитии знаний, умений и навыков по практическому владению устной и письменной речью на итальянском языке в различных стилевых регистрах (формальном и неформальном) в зависимости от ситуации общения, используя полученные знания по грамматике и лексический минимум.

Задачи дисциплины:

- формирование фонетических навыков, необходимых как для осуществления профессиональной деятельности на итальянском языке (оперного пения), так и для коммуникации в различных (профессиональных и бытовых) ситуациях общения;
- формирование знаний о лексических и грамматических средствах итальянского языка;
- формирование навыков и умений использования фонетических, лексических и грамматических знаний для осуществления устной и письменной коммуникации в различных по стилю ситуациях общения;
- изучение национальной культуры, формирование толерантного отношения к различным культурам и навыков ведения грамотного межкультурного диалога.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую	<i>Знать:</i> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной);

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<ul style="list-style-type: none"> – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов) и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по шестой семестр.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	10	243	1,2,3,4,5	6
Самостоятельная работа		117		
Общая трудоемкость:		360		

IV. Содержание дисциплины.

1. Фонетика.

Алфавит.

Итальянские согласные. Правила чтения согласных букв и сочетаний c, g, s, q, z, ch, gh, gn, gl, sc, cq, qu. Двойные согласные.

Итальянские гласные, открытые и закрытые гласные; дифтонги, трифтонги. Зияние. Долгота гласных. Элизия.

Словесное ударение.

Интонация утвердительного, вопросительного, побудительного предложения.

2. Грамматика.

Имя существительное. Род существительных. Число существительных.

Имя прилагательное. Род и число имен прилагательных. Согласование прилагательного с существительным. Место прилагательного в предложении. Прилагательные bello, grande, buono, quello, особенности их согласования с существительным. Степени сравнения прилагательных.

Артикль: определенный, неопределенный, частичный. Единственное и множественное число определенного артикля. Частичный артикль.

Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего и дополнения. Ударные и безударные формы местоимения. Безударное местоимение в функции прямого и косвенного дополнения.

Местоименные частицы *ci*, *ne*.

Притяжательные местоимения.

Указательные местоимения *questo*, *quello*.

Вопросительные местоимения *chi*, *che cosa*, *quale*, *quanto*, *perché*, *come*.

Неопределенные местоимения *molto*, *tanto*, *poco*, *tutto parecchio*.

Числительные: количественные, порядковые.

Предлоги простые и сочлененные.

Глагол. Спряжение правильных и неправильных глаголов, модальных глаголов, глаголов *essere* и *avere* и возвратных глаголов во времена изъявительного наклонения: простое настоящее (*presente*), давнопрошедшее время (*passato remoto*), простое будущее (*futuro semplice*).

Повелительное наклонение глагола.

Наречие времени (*prima*, *poi*, *dopo*, *già*, *ora/adesso*, *sempre*, *mai*, *oggi*, *domani*, *ieri*), места (*qui/qua*, *lì/là*, *sopra*, *sotto*, *giù*, *dentro*, *fuori*, *vicino*, *lontano*, *davanti*, *dietro*, *a destra*, *a sinistra*), количества (*molto*, *poco*, *tanto*, *più*, *meno*) и качества (*così*, *bene*, *male*).

3. Синтаксис

Простое предложение: повествовательное, вопросительное, отрицательное, побудительное, восклицательное.

Сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью. Сложносочиненные предложения. Придаточные предложения причины, времени, цели и условия, следствия и образа действия. Придаточное предложение определительное.

4. Устные темы.

Данные темы служат основой для обучения устной речи (диалогической и монологической), а также определяют лексический минимум, который студенты должны освоить в процессе трехлетнего обучения.

1. Знакомство. О себе: национальность, возраст, учеба.
2. Внешность, характер, здоровье.
3. Свободное время. Посещение театра, концерта, кино.
4. Покупки, магазины.
5. Семья.
6. Рим – столица Италии. Достопримечательности Рима.
7. Театры и концерты. Путешествие.
8. День студента консерватории. Знаменитые пианисты.
9. Знаменитые итальянские композиторы: Дж. Верди, Дж. Россини, Дж. Пуччини.
10. Магазин музыкальных инструментов. Знаменитые скрипачи.
11. Учеба в консерватории. Знаменитые оперные певицы.
12. Оперный театр. Структура театра. Знаменитые оперные режиссёры.
14. Итальянская опера, содержание знаменитых итальянских опер.

Лексические темы: Знакомство. О себе.

Грамматические темы: 1. Имя существительное: род, число.

2. Имя прилагательное: род, число. Согласование прилагательного с существительным. Место прилагательного в предложении.

3. Артикль: определенный, неопределенный, единственное и множественное число определенного артикля.

4. Глагол. Глаголы I, II, III спряжения в настоящем времени, неправильные глаголы *essere, avere, andare, bere*.

Отрицательная форма глаголов.

5. Числительное: количественное.

Лексические темы: Внешность, характер, здоровье.

Грамматические темы: 1. Неправильные глаголы *fare, uscire, venire, stare*.

2. Наречие. Место наречия в предложении.

3. Вопросительные местоимения и предложения.

Лексические темы: Свободное время. Посещение театра, концерта, кино.

Грамматические темы: 1. Модальные глаголы: *potere, sapere, volere, dovere*.

2. Особые формы образования множественного числа существительных.

3. Предлоги места.

Лексические темы: Покупки, магазины.

Грамматические темы: 1. Неправильные глаголы *rimanere dare, dire*.

2. Количественные и порядковые числительные.

3. Сочлененные предлоги.

4. Наречия места и времени.

Лексические темы: Семья.

Грамматические темы: 1. Притяжательные местоимения.

2. Предлоги пространственные и временные.

3. Неопределенные местоимения *molto, tanto, poco, tutto*.

Лексические темы: Рим – столица Италии. Достопримечательности Рима.

Грамматические темы: 1. Глагол *esserci*.

2. Частичный артикль.

3. Местоименная частица *ci*.

Лексические темы: Театры и концерты.

Грамматические темы: 1. Ударные и безударные формы местоимения в функции прямого дополнения.

2. Местоименная частица *ne*.

3. Модальные глаголы с прямыми местоимениями и частицей *ne*.

Лексические темы: День студента консерватории. Знаменитые пианисты.

Грамматические темы: 1. Возвратные глаголы в настоящем времени.

2. Абсолютная превосходная степень прилагательных.

Лексические темы: Знаменитые итальянские композиторы: Дж. Верди, Дж. Россини, Дж. Пуччини.

Грамматические темы: 1. Давнопрошедшее время *passato remoto*.

2. Вопросительные местоимения.

Лексические темы: Магазин музыкальных инструментов. Знаменитые скрипачи.

Грамматические темы: 1. Ударные и безударные формы местоимения в функции косвенного дополнения.

2. Комбинированные предлоги.
3. Модальные глаголы с косвенными и комбинированными местоимениями.

Лексические темы: Учеба в консерватории. Знаменитые оперные певицы.

Грамматические темы: 1. Повелительное наклонение.

2. Суффиксы существительных и прилагательных.

Лексические темы: Оперный театр. Структура театра. Знаменитые оперные режиссёры.

Грамматические темы: 1. Простое будущее время *futuro semplice*.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В качестве текущего контроля по окончании разделов пишутся словарные диктанты и тесты.

В конце 1, 2, 3, 4, 5 семестров проводятся зачеты. Объектом контроля являются навыки владения всеми видами речевой деятельности (аудированием, чтением, письмом и говорением), в 4 семестре отдельно проверяются навыки чтения вслух и фонетические навыки.

В конце 6 семестра проводится итоговый экзамен. Объектом контроля является достижение уровня владения итальянским языком, соответствующего программным нормам.

На экзамене студент должен:

- а) прочитать текст на тему, связанную с профессиональной деятельностью в объеме 1500 печатных знаков и ответить на данные вопросы;
- б) побеседовать с преподавателем на предложенную тему.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Brioschi, D., Martini Merschmann, M. *L'italiano nell'aria 1. Corso d'italiano per cantanti lirici e amanti dell'opera.* (Учебник итальянского языка для оперных певцов и любителей оперы). Edilingua, 2015. – 196 с.
2. Баширова Н. З. *L'italiano e la musica.* Учебное пособие по итальянскому языку. 2-е издание, переработанное и дополненное. Казань, 2018. – 98 с.
3. Баширова Н. З. *L'italiano con la musica – 2.* Учебное пособие по итальянскому языку. Казань, 2015. – 95 с.
4. Brioschi, D., Martini Merschmann, M. *L'italiano nell'aria 2. Corso d'italiano per cantanti lirici e amanti dell'opera.* (Учебник итальянского языка для оперных певцов и любителей оперы). Edilingua, 2016. – 240 с.
5. Кларин В. В. Учебное пособие по итальянскому языку для консерваторий. – М.: Высш. школа, 1974. – 159 с. (21 экз. в библиотеке).
6. Zawadzka С., Majdecka М., Wasilewska D. Учебник итальянского языка. – Варшава: Wiedza Powszechna, 1971. (12 экз. в библиотеке).
7. Лидина Л. И. Курс итальянского языка: второй этап обучения. – М.: Межд. отношения, 1980. – 288 с. (5 экз. в библиотеке)
8. Piotti D., de Savorgnani G. *UniversItalia. Corso di italiano.* – Firenze: Alma Edizioni, 2010.
9. Anzivino F., d'Angelo K. *Ci vuole orecchio.* – Firenze: Alma Edizioni, 2009.
10. Dall' Armellina R., Turolla M. L., Gori G. – *Giocare con la fonetica.* – Firenze. Alma, 2005.

Дополнительная литература:

1. Буэно Т. Современный итальянский практикум по грамматике. М. АСТ: Астрель, 2009. – 446 с.
2. Буэно Т. Говорим по-итальянски. Средний уровень: учеб. пособие. – М.: Астрель: АСТ, 2011.
3. Живан М. Милорадович Итальянско-русский русско-итальянский словарь с использованием грамматики. – М.: ВЕЧЕ, 2010.
4. Рыжак Е. А. Итальянский язык. Италия на ладони. 22 темы по страноведению. – М., АСТ, 2011.
5. Cusimano L, Ziglio L. Qua e là per l'Italia. – Firenze. Alma Edizioni, 2008.
6. De Giuli A., Guastalla C., Naddeo C. M., Magari: Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato. – Firenze: Alma edizioni. – 400 p.
7. Mezzadri M. Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. – Perugia: Guerra Edizioni, 2011.
8. Marin T., Magnelli S. Progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Edilingua, 2009. – 198 p.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы:

1. www.edilingua.it
2. Esercizi, corsi e attività online <http://www.dienneti.it/italiano/stranieri.htm>
3. Corso di italiano online. <http://www.oneworlditaliano.com>
4. ILUSS Italian online. Free Italian language learning resources. http://www.iluss.it/schede_gram_free.html
5. Rete! Corso multimediale di italiano per stranieri. <http://www.rete.co.it>
6. Puntolingua <http://www.puntolingua.it/>

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Практические занятия:

- компьютерный класс;

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

ИСТОРИЯ РОССИИ

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

I. Цели и задачи дисциплины**Цели курса:**

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; - сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно- исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;

- ввести обучающихся в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации.

Задачи курса:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;

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

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

		- развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.	
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	<i>Знать:</i>	- сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями	
	<i>Уметь:</i>	- правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; - давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе	
	<i>Владеть:</i>	- навыками правильного толкования гражданскоправовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
--------------------	----	--------------------------------	-------------------------------

			зачет	экзамен	
Контактная работа, в т. ч. контроль	5	144	3	4	
Самостоятельная работа		36			
Общая трудоемкость:		180			

IV. Содержание дисциплины.

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

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

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

Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного

вождя. Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси. Эволюция древнерусской государственности в XI -XII вв. Социально- экономическая и политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе - 1939-1941 гг.

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

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

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

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

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

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Развитие стран Востока во второй половине XX века. Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.

Тема 12. Россия в 1990-е годы

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

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

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

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

Заселение и хозяйственное освоение Волго-Камья булгарскими племенами. Образование раннефеодального государства волжских булгар. Территория и этнический состав населения, формирование булгарской народности. Официальное принятие Булгарией ислама и статуса эмирата. История монгольских завоеваний. Покорение монголами Восточной Европы и его последствия. Образование Улуса Джучи (Золотой Орды) и превращение его в независимое раннефеодальное государство. Появление новых джучидских государств: Большой орды, Ногайской орды, Крымского, Астраханского, Казанского, Касимовского, Сибирского ханств. Значение империи Джучидов в

средневековой мировой и отечественной истории. Казанское ханство (султанат) (XV-XVI вв.) Экономическое и культурное развитие болгарских княжеств в составе империи Джучидов как предпосылка образования самостоятельного государства в Волго-Уралье. Военная экспансия русских княжеств и степных государств в период распада империи Джучидов и необходимость обеспечения внешней безопасности как условия хозяйственно-экономической стабильности Волго-Уралья. Образование феодального государства Казанское ханство. Проблема преемственности Казанского ханства с Волжской Булгарией и Золотой Ордой. Территория, социальный и этнический состав населения. Государственное управление и общественный строй. Формирование комплексной экономики. Волго-Уралье в составе Русского государства в XVI-XVIII вв. Влияние политики Петра I на экономическое развитие Волго-Уралья: рост мануфактурного, сельскохозяйственного производства и торговли в первой половине XVIII в. Изменение системы управления бывшей территорией Казанского ханства: отмена ее особого статуса и образование Казанской губернии. Установление советской власти в Казани. Политический курс советской власти во время гражданской войны и его социальные последствия: национализация промышленности и введение продовольственной диктатуры, волнения в армии и мятежи в деревне. Захват Казани белогвардейцами и установление власти Комуча. Противоборство татарских национальных организаций и большевистской партии в вопросе государственного самоопределения татарского народа. Попытка создания «Забулачной республики». Образование Татарской АССР.

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

Темы семинаров:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Модернизация социально-экономической сферы страны в XVIII первой половине XIX вв. Классы и сословия. Начало разложения крепостнической системы. Рост товарного производства и промышленности. Промышленный переворот.
2. Альтернативы развития страны в начале века. Александр I: поиск новых основ государственного и общественного устройства.
3. Консервативная модернизация Николая I.
4. Общественная мысль и особенности общественного движения в России в XVIII первой половине XIX вв. (Н.А. Радищев, декабристы, петрашевцы, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, славянофилы, западники, С.С. Уваров).

5. Внешнеполитические задачи России и их решение. Борьба за выходы к морям. Восточный вопрос.
6. Внутренняя политика Александра II и Александра III. Либеральные реформы и контрреформы.
7. Пореформенное экономическое развитие России. Реформы С.Ю. Витте.
8. Радикальные общественные течения второй пол. XIX-нач. XX вв. (народники, социал-демократы). Причины, ход и итоги революции 1905-1907 гг. в России. Третьеиюньская государственно-политическая система. Столыпинская аграрная реформа.
9. Участие России в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 г.
10. Политические партии России: программа и тактика (1905 -1917).

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

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

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

1. Новая экономическая политика: содержание, противоречия, итоги.
2. Курс на строительство социализма. Индустриализация: этапы, итоги. Коллективизация: этапы, итоги. Советское общество в 20-30 гг. Основные изменения в социальных структурах. Повседневная жизнь людей.
3. Эволюция советской государственно-партийной системы. Диктатура Сталина.
4. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «Великая депрессия».
5. Приход фашизма к власти в Германии. Новый курс Рузвельта.
6. Советская внешняя политика: цели, задачи и их реализация. Пакт Риббентропа-Молотова.

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

1. Великая Отечественная война. Основные сражения.
2. Борьба в тылу врага.
3. Экономика страны в условиях военного времени. Цена победы.

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

1. Социально-экономическая политика в послевоенные годы. Ужесточение политического режима и идеологического контроля.
2. Начало «холодной войны». Внешняя политика СССР.
3. первое послесталинское десятилетие. Н.С. Хрущев. Реформаторские поиски в советском руководстве. «Оттепель» в духовной сфере.
4. Экономика страны в 1964-1984 гг. Изменения в социальных структурах. Политическая система.

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

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

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

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

4. Европейская интеграция.

Тема 11. Россия в 1990-е годы

1. Выбор модели развития России в новых условиях.

2. Экономические реформы Ельцина-Гайдара.

3. Общественно-социальный кризис осени 1993 г.

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

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

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

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

2. Цифровая трансформация современного общества.

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

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

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

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

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

3. Предпосылки и причины образования Казанского ханства.

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

5. Развитие татарской культуры.

6. Февральская революция 1917 г. Национальное движение.

7. Гражданская война.

8. Противостояние большевиков и национального движения по вопросу самоопределения татарского общества. Образование Татарской АССР.

9. Республика в период Великой Отечественной войны. Экономическое и социальное развитие.

10. Политическое и экономическое развитие в период «перестройки».

11. Социально-экономическое и культурное развитие в постсоветский период.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

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

Тематика рефератов и эссе

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

национальная политика центра.

18. Социальная история России: дворянство (структура средневекового служилого сословия, поэтапное складывание единого класса-сословия, оформление корпуса дворянских прав и привилегий). Черты дворянского менталитета и поведения.
19. Социальная история России: духовенство (структура, права и привилегии, социокультурные традиции).
20. Социальная история России. Конституция 1977 г.
21. Разрядка международной напряженности: предпосылки и проявления. Причины срыва в конце 1979 г.
22. Горбачевская перестройка: реальный и потенциально возможный путь реформирования общественно – политической системы. Сравнение с опытом реформ в КНР.

23. Межнациональные конфликты в позднем СССР. Попытки реформирования союзного государства в 1991 г. Хронология распада СССР.

Формы итогового контроля (экзамен)

Вопросы к экзамену:

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

27. Гражданская война и иностранная военная интервенция.
28. НЭП: причины, сущность и результаты.
29. Политическое развитие СССР в 1920-30-е гг.
30. Курс на строительство социализма в одной стране: теория и практика.
31. 34. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е годы. Начало Второй мировой войны: причины и расстановка сил.
32. Великая Отечественная война советского народа 1941 – 1945 гг.
33. Вклад тыла в Победу в Великой Отечественной войне.
34. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны.
35. Коренные изменения в мире после второй мировой войны. «Холодная война»: причины и сущность.
36. СССР в послевоенные годы (1946 – 1953 гг.)
37. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1950-60-е годы. «Оттепель».
38. СССР в середине 1960- середине 1980-х годов.
39. Внешняя политика СССР в 1945 – середине 1980-х годов.
40. Перестройка и распад СССР.
41. Кризис начала 1990-х гг. Формирование новой российской государственности.
42. Эволюция российской государственности в постсоветский период.
43. РФ в системе международных отношений.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

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

Дополнительная литература

1. Бычков С.П. Отечественная история. Курс лекций [электронный ресурс] / С.П.Бычков, Ю.П.Дусь. - М.: Форум, 2011. - 320с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=215741>

2. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории [Электронный ресурс] /. И. Ольштынский. - М.: Издательство: Логос, 2012. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=469156> <http://www.bibliorossica.com/book.html?BookId=3281>

Интернет-ресурсы:

1. Алексеев С.В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века [Электронный ресурс] : курс лекций / С.В. Алексеев, О.И. Елисеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 240 с. — 978-5-906822-84-01. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74715.html>

2. История России. Учебное пособие. Ч.1-У - <http://www.ksu.ru/f4/index.php?id=8> Материалы лекций по истории - <http://www.magister.msk.ru/library/history/> Образовательный портал - www.edu.ru

3. Отечественная история с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс] : курс лекций / А.А. Королев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 368 с. — 978-5-906912-22-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74734.html>

4. Отечественная история: учебно-методич. Пособие – http://www.ksu.ru/f4/bin_files/260.doc Электронная энциклопедия - www.wikipedia.ru

5. ЭОР "История" - <http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=841>

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

1. Аудитории, оборудованные интерактивными досками;

2. Аудио-видео техника;

3. Компьютер (ноутбук)

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработчик - Динмухаматов А.Г./доцент, кандидат медицинских наук

I. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи освоения дисциплины:

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

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 безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение шестого 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	5	
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.		

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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. 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.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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.

Периодическая печать

Военно-медицинский журнал;
Медицина катастроф;

Безопасность жизнедеятельности

Электронные образовательные ресурсы

<http://kuhta.clan.su> Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»
<http://theobg.by.ru/index.htm> Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н.
<http://informic.narod.ru/obg.html> Основы безопасности жизнедеятельности
<http://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.rosпотребнадзор.ru> Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
<http://www.gosnadzor.ru> Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
<http://www.fcgsen.ru> Охрана труда и техника безопасности
<http://www.znakcomplex.ru>
<http://www.znopr.ru> Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение
<http://www.obzh.info> информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам безопасности жизнедеятельности).
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
<http://b23.ru/hsb9> Учебные атласы по медицинской подготовке.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Практические занятия:

- компьютерный класс;

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Разработчик - Манапов Р.И./доцент

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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<p><i>Знать:</i></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><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа; - 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><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; - способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; - методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. - методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; - методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.

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)";

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

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			зачет
Контактная работа, в т. ч. контроль	2	64	1, 2, 3, 4
Самостоятельная работа		8	
Общая трудоемкость:		72	

IV. Содержание дисциплины.

Теоретический раздел ПЕРВЫЙ КУРС

ТЕМА 1. Введение

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

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

ТЕМА 3. Социально- биологические основы физической культуры.

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

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

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

ВТОРОЙ КУРС

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

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

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

ТРЕТИЙ КУРС

ТЕМА 1. Профессионально- прикладная подготовка студентов.

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

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

лекций, бесед, собеседований.

Практический раздел

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

Методико-практические занятия

ПЕРВЫЙ КУРС

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание).
2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомление и применение средств физической культуры для их направленной коррекции.
3. Методика составления простейших программ физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью (медленный бег, плавание, прогулка на лыжах).
4. Основы методики самомассажа.
5. Методика коррегирующей 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 четвертый семестр обучающиеся сдают зачет.

Формой текущей аттестации являются собеседование, тесты.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

1. Физическая культура 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.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения учебного процесса используются:

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

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

ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

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

I. Цели и задачи дисциплины

Цели курса:

Основной целью дисциплины «Основы российской государственности» является формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины.

Задачи курса:

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

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

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

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)	
			зачет	экзамен

Контактная работа, в т. ч. контроль	2	54	1	-	
Самостоятельная работа		18			
Общая трудоемкость		72			

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Что такое Россия

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

Тема 2. Российское государство-цивилизация

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

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

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

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации

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

Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрения российской цивилизации. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство многообразия (1), суверенитет (сила и доверие) (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и ответственность (4), созидание и развитие (5). Их отражение в актуальных социологических данных и политических исследованиях.

«Системная модель мировоззрения» («человек – семья – общество – государство – страна») и её репрезентации («символы – идеи и язык – нормы – ритуалы – институты»).

Тема 4. Политическое устройство России

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

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

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны

Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина в этих сценариях.

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

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

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

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

Примерный перечень тем проектов (докладов, рефератов)

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

10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в современном мире.

Формы итогового контроля (зачет)

Примерный перечень вопросов к зачету

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

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

Дополнительная литература:

1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и международные отношения. М., 2019.
2. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. — М.: Академический проект, 2018.
3. Российское общество: архитектура цивилизационного развития / Р.Г.Браславский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. – Москва; Санкт-Петербург : Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 2021.

4. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. М.: «Аквилон», 2022.
5. Шестопап Е.Б. Они и Мы. Образы России и мира в сознании российских граждан. М.: «РОССПЭН», 2021.
6. Шестопап Е.Б. Политическая психология. М, 2022.
7. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

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

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ

Разработчик - Исхакова Р.Р./профессор, доктор педагогических наук

I. Цели и задачи дисциплины

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.

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
-------------	-----------------------------------

ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	<i>Знать:</i>
	<i>Уметь:</i>
	<i>Владеть:</i>

- функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности;
 - формы и практики культурной политики Российской Федерации;
 - юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры;
 - направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
- систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
- приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области;
 - познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик;
 - процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.

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	28	8	-
Самостоятельная работа		44		
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 самодеятельности граждан. Поддержка традиционной культуры, художественных ремесел и промыслов.

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

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

Тема 7. Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства

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

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

Вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

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

Система музыкального образования в РФ.

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

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

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

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

Культура как «мягкая сила». Продвижение ценностей российской цивилизации и русской культуры в мировом культурном пространстве.

Продвижение русского языка в мире, поддержка повышения интереса к русскому языку и русской культуре.

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

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

Электронная база данных объектов русского культурного наследия за рубежом.

Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В восьмом 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.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

Нормативно-правовые акты:

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.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «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 22.10.2004 №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. Игнатьева, Е. Л. Экономика культуры [Текст]: учеб. пособ. / Е. Л. Игнатьева. - М.: ГИТИС, 2015. - 384 с.
5. Карпова, Г. Г. Социальное поле культурной политики [Текст] / Г. Г. Карпова. - М.: Вариант, 2011. - 267 с.
6. Каменец, А. В. Основы культурной политики [Текст]: учебник / А. В. Каменец. - Москва: Перспектива, 2012. - 240 с.
7. Морозов, С. А. Культура политического управления [Текст] / С. А. Морозов. - Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 1999.
8. Фетисов, А. В. Теоретические и практические основы социально- культурной политики [Текст]: учеб. пособие / А. В. Фетисов. - М.: Дело, 2012. - 149 с.

Дополнительная литература:

1. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность. Теория и практика организации: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 «Соц.-культур. сервис и туризм» / Г. А. Аванесова. – М.: Аспект-пресс, 2006.
2. Аванесова, Г. А. О предпосылках выработки конструктивной культурной политики в современной России // Культурное разнообразие, развитие и глобализация: По результатам дискуссий круглого стола. Москва, 21 мая 2003 г. – М.: РИК, 2003. – С. 77-81.
3. Богатырева, Т. Г. Синергетика глобальных социокультурных процессов и культурная политика // Глобализация: синергетический подход. Сб. – М.: РАГС, 2002. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://spkurdyumov.narod.ru/D46Bogatireva.htm>
4. Богатырева, Т. Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России [Текст] / Т. Г. Богатырева. - М.: ТЕИС, 2002. - 179 с.
5. Боголюбова, Н. М. Внешняя культурная политика России и зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. - СПб. Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. - 315 с.
6. Браун Дж. «Россия – не угроза, но людям иногда это трудно понять»: Интервью Н. Шиловой // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=58>
7. Бутенко, И. А. Культурная жизнь общества: Основные параметры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
8. Бутенко И. А., Разлогов К. Э. Индустрия культуры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – (Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115).

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

23. Зуев, С. Э. Культурные сети: опыт проблемного анализа // Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии. – М., Информкультура, 1996. – Вып. 11. – С. 3-19.
24. Иванченко, Г. В., Жидков В. С. Системные исследования культуры. – СПб. Алетейя, 2009.
25. Карпухин, О. И. Можно ли управлять культурой? // Диалог. – М., 1994. – №4-6.
26. Карпухин, О. И. Культурная политика и менеджмент [Текст] / О. И. Карпухин. - М.: Изд-во Ин-та молодежи, 1998. - 174 с.
27. Костина, А. В., Культурная политика современной России: соотношение этнического и национального [Текст] / А. В. Костина, Т. М. Гудима. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 240 с.
28. Коул, М. Культурные механизмы развития: Доклад на конференции «Лев Выготский и современные науки о человеке» (Москва, 3- 8.09.1994) // Вопросы психологии. – М., 1995. – № 3. – С. 5-20. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/953/953005.htm
29. Культура и культурная политика в России [Текст]: кол. монограф. / отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. - М.: Моск. обществ. 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.: Либерея, 2002.
34. Культурная политика в условиях рынка / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество – СПб., 2005. – Гл. 15. – С. 453-498.
35. Культурная политика государства и искусство / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. – СПб., 2005. – Гл. 14. – С. 383-452.
36. Культурная политика и образование: Материалы игры, Школа культурной политики, Москва, 17-25.12.1990 // Сайт Школы культурной политики. – 1990. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.shkp.ru/lib/archive/family/1990>
37. Культурная политика: проблемы теории и практики [Текст]: сб. ст. / сост. О. В. Хлопина. - СПб.: Дмитрий Булавин, 2003. - 170 с.
38. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном (любое издание)
39. Никич, Г. А. Культурная индустрия: омассовление культуры или окультуривание рынка... // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 66-70. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=89>
40. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI в. [Текст] / М. Пахтер, Ч. Лэндри; / пер. с англ., предисл. М. Гнедовского. - М.: Классика-XXI. 2003. - 95 с.

41. Разлогов, К. Э., Александрова Е. Я. Научное обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
42. Саймон, М. Культурная политика: краткое руководство // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов. – М.: 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>;
 24. Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.memo.ru> ;
 25. Европейский Культурный Фонд (European Cultural Foundatoin). [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.eurocult.org>;
 26. Международный ресурс по менеджменту в сфере культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.artsmanagement.net> ;
 27. Информационно-сервисный центр: Культура: Политика. Планирование. Менеджмент. [Электронный ресурс] // Режим доступа : <http://www.culturalmanagement.ru> ;
- Ассоциация менеджеров культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.acm.org.ru>

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

Разработчики - Жесткова О.В./доцент, доктор искусствоведения, Сокольская А.А./доцент, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи:

1. Изучение основных исторических этапов развития зарубежной музыкальной культуры.

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

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 музыкознания, что делает ее особо значимой в подготовке будущих специалистов, обладающих общехудожественным и музыкальным кругозором.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «История зарубежной музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

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

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

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.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			1	2	3	4
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	8	252	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		36				
Общая трудоемкость		288				

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. Устная 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, Индии, Палестины, Древней Греции). Экмелика и жанры раннего фольклора. Греческий диатонический ряд как сумма двух тетрахов: математико-геометрическое мировидение.

Возникновение устойчивых ладовых и ритмических формул в эпосе. Происхождение ритмических формул (стоп) из поэзии.

Взаимоотношения музыки и поэзии в профессиональном синкретическом музыкально-поэтическом искусстве.

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

Раздел II. Средневековье

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

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Утверждение христианства. Хронологические границы Средневековья.

Становление сословной и военной организации феодальной Европы. Формирование господствующего класса - рыцарства. Переселение народов и синтез музыкальных традиций.

Средневековье с историко-культурной точки зрения. Кульминационные вершины в литературе и архитектуре Средневековья.

Средневековая западно-европейская церковная музыка. Невменная нотация – графическая запись, фиксирующая уже состоявшееся музицирование.

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

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

Определение григорианского хорала.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 5: Зарождение многоголосия. *Ars antiqua* и *Ars nova*

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

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

Переход в XI столетии от повторения мелодии в органальном голосе к «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, триплюм и квадруплюм. Тенор в роли *vox principalis* или *cantus firmus*. Сокращение григорианской основы органума за счет гигантских масштабов колорирования в органальных голосах.

Ars 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.

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

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

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

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

Раздел III. Эпоха строгой полифонии

Тема 6: Музыкальная культура в эпоху Возрождения. Франко-фламандская полифоническая школа и контрапункт строгого письма. Возникновение крупных торговых центров в Западной Европе и формирование новых, капиталистических отношений. Роль буржуазии, как передовой общественной силы в создании культуры и искусства Возрождения.

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

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

Основные этапы развития полифонии Возрождения:

- Первая половина XV века – английское многоголосие (Дж. Данстейпл).
- XV–XVI века – нидерландская полифоническая школа (Ж. Беншуа, Г. Дюфай, 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. Дюфай (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. Дебре. Мессы-пародии О. Лассо, строящиеся на переработке многоголосного образца (контрафактуре), – завершающий этап полифонии франко-фламандской школы.

Светские многоголосные контрапунктические песни строгого стиля: шансон (Дюфай, Окегем, Обрехт, Дебре, 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 многохорного 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. Кончерто гроссо 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 джачимся басом – basso continuo. Мажорно-минорная ладовая система. Фуга как высшая форма свободного письма. Возникновение ряда новых жанров: инструментальных (концерта, увертюры, сонаты, симфонии) и вокально-хоровых (оперы, оратории, кантаты).

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашнее собрание графа Джованни Барди. «Новая музыка» (Le nuove musiche) Дж. Каччини – манифест новой техники.

Древнегреческая трагедия – идеал нового жанра «dramma per musica». «Дафна» Я. Пери, «Эвридика» Дж. Каччини, «Дидона и Эней» Г. Пёрселла. Единство поэтического слова, музыки и драматического действия и значение выдвинутого идеала для последующих реформаторов оперы.

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

Творческое наследие К. Монтеверди. Взаимосвязь мадригалов и музыкально-драматических жанров. Параллельное развитие жанра мадригальной комедии и «*dramma per musica*». «Орфей» (1607) Монтеверди – первая попытка реформировать музыкальную драму. Венецианские оперы Монтеверди.

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

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

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

Барочная «избыточность» венецианской оперы конца XVII века. Трагикомические сюжеты А. Аурели и М. Нориса. Балансирование между изысканностью и 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 Байфа и ее значение для развития музыкально-драматического искусства во Франции. Комические балеты, балеты с выходом и драматические балеты. Первостепенное место балета в зарождающемся жанре музыкальной трагедии.

Открытие Королевской академии танца (1661) и Королевской академии музыки (1671). Знакомство парижан с итальянской «*dramma per musica*» (постановка итальянской труппой «Орфея» Л. Росси в 1647 году). Поиски драматического стиля в творчестве П. Перрена и Р. Камбера.

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

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

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

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

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

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

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 концерто грассо. Обновление и индивидуализация концертного цикла: контрасты частей, использование танцевальных ритмов. Углубление Adagio или Andante в центре цикла. Особенности генделевского тематизма (мотивная расчлененность и ясность структуры). Concerto grosso 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 хорала: немецкий текст, аккордовый склад, периодичность, силлабическое соотнесение текста и мелодии, перенесение основного напева из тенора в сопрано, четкая метрическая сетка и размеренность движения.

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

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

Ария. Значение инструментального 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 фуга, 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 фуга, пассакалья. Их стилистическая и хронологическая взаимосвязь.

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

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

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

Тема 13: Зарождение и развитие демократических оперных жанров.

Опера-серия в европейской музыке первой половины XVIII века

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

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

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

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

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

Предпочтение камерной разновидности оперы в Риме в противовес монументально-зрелищной в Венеции. Первые попытки реформы оперной драматургии. Римская академия «Аркадия» и деятельность С. Стампиля, А. Дзено, П. Метастазо. Изгнание барочных «излишеств». Драматургический канон оперы-серии и его классическое совершенство в либретто Метастазо 1730 – 1740 годов. Арии, речитативы, ансамбли и хоры в операх на либретто П. Метастазо (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-серии. 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.

Антиметастазианское 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 северонемецкой школы. Связь южнонемецкой музыки с итальянской. Мода на итальянскую музыку, культивируемая в южно-немецких княжеских капеллах.

Политика «просвещенного абсолютизма» в Австрии. Провозглашение силы и стройности идеалов античного искусства: И.И.

Винкельман «История искусства древности» (1764), Г. Э. Лессинг «Лаокоон» (1766), «Гамбургская драматургия» (1769). История понятий «классика», «классицизм», «классическая эпоха». Венский классицизм и немецкое Просвещение. Ж. Ж. Руссо и европейский сентиментализм. Течение «Буря и натиск» как радикальное крыло сентиментализма.

Развитие сонаты, давшей имя первым частям симфоний. Усвоение сонатой оркестровой массивности фактуры и масштабности форм.

Идея событийного развития, выраженная в сопоставлении главной и побочной тем и их тональной логике. Философская идея сонатно-симфонического цикла: концепция истории и ее смысла. Понятие «абсолютной музыки» – аналог «абсолютной философии».

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

Творческий путь Й. Гайдна. Обзор и характеристика жанров.

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

Квартетное творчество Й. Гайдна. Сочинение серенад, дивертисментов, сюит, кассаций 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: уравниленность 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 клавиесина и клавиорда 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. Метастазіо. 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-серіа. Ария – главный структурный и смысловой элемент итальянской и австрийской оратории. Типы арии: арии-аффекты, арии-метафоры, арии-сентенции (молитва, пророчество, видение). Арии *secco* (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 *secco* и «строгостильных» арий. Уменьшение речитативов *secco*. 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 классици (преодоление сюитно-номерного мышления, арии *da capo* и внедрение сонатных закономерностей). Фактор оригинальности – показательное отличие венской оратории от итальянской.

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

Музыкальная драматургия и стиль поздних ораторий «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801). Опора на бытовые жанры (хорал, марш, танцы), с одной стороны и профессиональные жанры (серьезная опера, буффа, зингшпиль, симфония) – с другой.

Разнообразие форм, объединенных под началом сонатности и строфичности. Звукоизобразительность в предромантическом воплощении. Равная драматургическая весомость аккомпанированных речитативов, арий и ансамблей. Значение ариозных номеров. Перенесение центра тяжести на ансамблево-хоровые номера. Разнообразные комбинации «хоро» и «соло». Методы симфонического развития: «выращивание» темы, постоянное становление тематизма в процессе развертывания крупного раздела. «Сотворение мира» и «Времена года» как цикл высшего порядка, спаянный на уровне сюжета, структуры, музыкальных средств.

Тема 18: Оперное творчество В. А. Моцарта

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

Работа Моцарта в жанре оперы-сериа. «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 Сераля» (1782, Вена). Иллюстративно-психологический метод обрисовки ситуации в ансамблях. Сближение песенного и свободного типа монологов в ариях.

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

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

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

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 внемusical 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. Virtuozы "парижской школы" (Гальберг, 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 фортепианой

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 театрано-постановочной практикой. Эстетика литературного французского романтизма в работах Гюго, Стендаля, Шатобриана.

Парижский период творчества Мейербера: основные черты жанра большой оперы, музыкальная драматургия, особенности либретто и сценического воплощения. Трактовка исторических событий, драматургия контрастов, принцип локального и исторического колорита. Влияние творчества Мейербера на оперных композиторов 19 века.

Тема 9. Итальянская романтическая опера *bel canto*.

Период Рисорджименто. Отражение в культуре и искусстве Рисорджименто национально-освободительного движения. Пути развития жанров *seria* и *buffa* на рубеже 18-19 веков. Особенности сюжетики и драматургии либретто; влияние романтической драмы.

Литературные и музыкальные формы в опере *bel canto* и их взаимное влияние. Принципы построения номеров и сцен (на примерах из опер Россини, Беллини, Доницетти)

Тема 10. Оперное творчество Дж. Верди.

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

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

Тема 12. Оперное творчество Вагнера.

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

Раздел 3. Западноевропейская музыка во 2 половине 19 века

Тема 13. Иоганнес Брамс: жизнь и творчество.

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

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

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

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

Тема 14. Антон Брукнер: жизнь и творчество.

Претворение традиций австро-немецкого романтического симфонизма и жанров эпохи барокко в творчестве А. Брукнера. Месса и симфония как основные жанры в наследии композитора. 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, органские сочинения. 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 романтизма 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 Масканьи, Чилеа, Леонкавалло (аризозные 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. Классцистские 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 «Воцек». 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. Мятельно-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 неблагоприятных» К. Монтеверди); 3) оригинальные музыкально-драматические сочинения зрелого периода — народно-сказочные комедии («Луна», «Умница», «Хитрецы»), «баварская пьеса» — трагедия «Бернауэрин»; 4) античные трагедии («Антигона», «Царь Эдип», «Прометей»); 5) сценические духовные произведения («Мистерия о воскресении Христа», «Игра о чудесном рождении младенца», «Мистерия на конец времени»). Основа зрелого стиля — простейшие, «первичные» элементы музыкального языка. Интернациональная основа творчества и «мировой театр» К. Орфа. Концепция «Шульверк». Другие немецкие композиторы этого поколения: Курт Вайль (1900–1950), сотрудничество с Б. Брехтом в «Трехгрошовой опере»; Ханс Эйслер (1898–1962), социальная заостренность его песенно-вокального творчества.

Тема 27. Зарубежный период творчества И.Стравинского.

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

Тема 28. Творчество композиторов французской «Шестерки».

Сложный путь общественно-политического развития Франции между двумя мировыми войнами. Модернизм во французском театре, литературе, изобразительном искусстве. Внемузыкальные влияния на творчество французских композиторов послевоенного поколения. Возникновение группы «Шести» (Les six) в составе: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. Учитель «Шести» — Э. Сати: его эксцентрический балет «Парад» и философская музыкальная драма «Сократ». Идеолог группы Ж. Кокто и его манифест нового искусства «Петух и арлекин». Влияние идей И.Ф. Стравинского. Антиромантическая и антиимпрессионистская направленность творчества участников «шестерки», ориентация на художественный эксперимент. Обращение к звучащей современности: урбанизм, машинерия, джаз, цирк, мюзик-холл. Видоизмененные жанровые опоры и техника «новой простоты»: реабилитация мелодии, «обнаженная фактура», роль *ostinato*. Коллективный альбом — балет «Новобрачные с Эйфелевой башни». Вторая фаза — (с середины

1920-х годов) – поворот к серьезным темам, осмысление античных, библейских образов, религиозных идей; разработка масштабных жанров (опера, оратория, симфония, кантата). Ко второй половине 1920-х годов окончательный распад группы.

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

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

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

Новая творческая группировка конца 1930-х годов — «Молодая Франция» (О. Мессиан, А. Жоливе, Ф. Лесюр, И. Бодрие). Оливье Мессиан 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. Мессиана. 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 моделей. «Лады ограниченных транспозиций»жэюуждб. Периодизация творчества с кульминацией в завершающем «периоде синтеза». Педагогическая деятельность О. Мессиана (ученики П. Булез, Я. Ксенакис, К. Штокхаузен). Широкое влияние идей О. Мессиана 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 хорала 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 моделей гуральского фольклора в Симфонии № 4. Испания. Мануэль де Фалья (1876–1946): синтез идей неоклассицизма и традиций испанской музыкальной культуры в театральном представлении «Балаганчик маэстро Педро». Румыния. Джордже Энеску (1881–1955): черты румынского фольклора в музыкальной драме «Эдип»; «румынский импрессионизм» в сюите «Впечатления детства» для скрипки и фортепиано. Финляндия. Ян Сибелиус(1865–1957): Симфония № 7 и особенности национального симфонизма.

Тема 32. Основные явления зарубежного музыкального авангарда.

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

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

Кириллина Л.В. Реформаторские оперы Глюка. – М., 2006.

Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М., 2009.

Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1.: Под знаком Аркадии. – М., 1998.

Сапонов М.А. Менестрели: книга о музыке средневековой Европы. – М., 2004.

Музыка Австрии и Германии. Кн. 1. (М., 1975). Кн. 2. (М., 1990), Кн. 3. М., 2003.

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.

Дополнительная литература

И. С. Бах и музыкальная практика немецкого барокко // Сб. статей. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2016.

Гордина Е. Монтеверди. Мантуанские шедевры. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2017

Дегтярева Н. Модерн и австро-немецкая опера начала XX века: Р. Штраус. Ф. Шрекер. А. Цемлинский: (учебное пособие). СПб.: СПбГК, 2014.

Дегтярева Н. И. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья : Учебное пособие. — СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2018.

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 национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ

Разработчики - Семенова Ю.С./доцент, кандидат искусствоведения, Алмазова Т.А./ доцент, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

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

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 стилевого 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.

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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «История отечественной музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

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

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

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.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			5	6	7	8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	8	226	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		62				
Общая трудоемкость		288				

IV. Содержание дисциплины.

Раздел I. Русская музыкальная культура X – XVIII вв.

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

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

Теория «трансплантации» (Д.С. Лихачев) - проникновение в культуру восточных славян основных форм литургической практики, сложившихся в Византии. Каноничность древнерусского певческого искусства, особенности организации музыкального материала в древнерусской традиции культового пения. Основные теоретические понятия древнерусского церковно-певческого искусства: попевка, строка, глас.

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

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

Тема 2. Русская музыкальная культура XVII века.

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

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

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

Камерно-вокальное творчество Глинки.

Тема 6. А.С. Даргомыжский.

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

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

Романтическая оперная эстетика и традиции «большой французской оперы» в «Эсмеральде». «Русалка» и новый тип лирико-психологической оперы в русской музыке XIX в. Своеобразие драматургии. Разнообразие интонационно-стилевых истоков.

Новаторский тип речитатива. Новаторские черты в трактовке оперных форм. «Каменный гость» и его значение для дальнейшего развития русской оперной классики. Камерный жанр, новые принципы драматургии и формы, новизна вокального стиля.

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

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

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

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

Просветительство. Изменение положения художника в обществе. Образование РМО и становление концертных организаций нового типа. Музыкальные общества в России XIX в. Формирование нового типа публики. Становление музыкального образования в России.

Деятельность А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов. А.Н. Серов: оперное творчество и музыкально-критическая деятельность. Новая русская школа

(деятельность Балакирева). Критическая деятельность В.В. Стасова и ее значение для формирования эстетики кучкизма. «Московская школа» (Чайковский).

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

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

Симфоническая музыка: линия жанрового симфонизма (традиции Глинки, опора на песенный и танцевальный фольклор, разработка 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. Стилевая 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 поэнного 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.

7-8 семестры

Введение. Советская музыка: непропорциональность, условность понятия. Музыка советского периода как феномен.

Предмет, цели и задачи, структура курса. Принципы периодизации отечественной музыки XX века.

Раздел 1. Отечественная музыкальная культура конца 1910 – 50-х годов.

Тема 1. Основные тенденции развития отечественной музыкальной культуры в 1910 – 20-е годы.

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

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

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

Тема 2. Музыкальная культура 1930-х годов.

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

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

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

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

Тема 3. Инструментальные жанры в 1920 – 30-е годы.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 5. Вокальные жанры в 1920 – 30-е годы.

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

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

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

Тема 6. Музыкальная культура военных и послевоенных лет (1940 – 1950-е г.г.).

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

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

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

Тема 7. Развитие инструментальных жанров в 1940 – 50-е годы.

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

Тема 8. Пути развития музыкально-театральных и вокальных жанров в 1940 – 50-е годы.

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

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

Тема 9. Симфонизм Н. Мясковского.

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

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

Тема 10. Творчество С. Прокофьева.

Прокофьев и эпоха. Обзор творчества. Особенности эволюции. Новаторские черты стиля. Традиции. Музыкознание о Прокофьеве. *Музыкальный театр Прокофьева*. Театральная специфика дарования композитора. Место данной жанровой области в творчестве композитора и его вклад в музыку XX века.

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

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

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

Фортепианное творчество. Фортепианная музыка композитора в контексте музыки XX века. Обзор творчества, эволюция.

Интерпретация жанров (концерт, соната, цикл миниатюр, пьесы). Традиции и новаторство. Пианизм Прокофьева; Прокофьев-пианист. (« концерт, 6 соната).

Раздел 2. Отечественная музыкальная культура конца 1950 – 1990-х годов.

Тема 11. Основные тенденции развития отечественной музыкальной культуры в конце 1950-х – 90-е г. г.

В конце 1950-х г.г. формируются тенденции, актуальные на протяжении ряда последующих десятилетий. Выдвижение новых художественных явлений – следствие изменений, произошедших в общественно-политической и культурной жизни страны. Сложность и противоречивость периода, наряду с формированием качественно новых явлений, сохранение черт, присущих советскому искусству в целом. Неоднородность этапа, наличие в нем внутренних границ, субэтапов, отличающихся своими особенностями.

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

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

Расширение контактов музыки с литературой.

Многообразие *стилевых* исканий (неофольклоризм, неоклассицизм, неоромантизм, неоимпрессионизм). Изучение и освоение новейших музыкальных стилей и техник письма (алеаторика, додекафония, серийность, коллаж, пуантилизм, сонористика). Полистилистика. Переосмысление классических *жанров* на базе взаимодействия жанров и видов искусств; усиление контактов академических жанров с бытовой музыкой (С. Слонимский, А. Шнитке, Р. Щедрин, А. Эшпай и др.). Появление новых жанров (поэтория, драматория); либрожанр.

Отсутствие унификации, тенденция к предельной индивидуализации авторских решений.

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

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

Проблемы и противоречия периода.

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

Тема 12. Инструментальные жанры в конце 1950-х – 90-е г.г.

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

Симфоническая музыка. Постепенное изменение баланса жанров: смещение интересов от жанров программной симфонической музыки (поэма, сюита, увертюра, рапсодия) к жанрам непрограммной музыки; симфония и концерт – ведущие жанры второй половины XX

века. Многообразие их типологических (вокальная симфония, симфония-месса, симфония-поэма, камерная симфония, концерт-симфония, камерный концерт, концерт для оркестра и др.) и композиционных решений. Разнообразие решений жанра в творчестве одного композитора (Тищенко, Шнитке, Щедрин).

Камерная музыка. Необычайный подъем, естественный в период стилевого обновления и освоения новых техник письма. Условная дифференциация на две группы: сочинения для нормативных и ненормативных составов (сам состав не есть гарантия новизны или традиционности). Характерные особенности: близость к симфонизму, монологичность, медитативность, возрастание роли принципов концертирования (сочинения Э. Денисова, Б. Тищенко, Б. Чайковского, Г. Уствольской, А. Шнитке, Д. Шостаковича, Р. Щедрина). Поздние сочинения Д. Шостаковича – эталон новейшего стиля камерной музыки.

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

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

Тема 13. Музыкально-театральные жанры в конце 1950-х – 90-е г.г.

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

Опера. Расширение круга литературных источников жанра (произведения Ч. Айтматова, М. Булгакова, Б. Васильева, Н. Гоголя, Ч. Диккенса, Ф. Достоевского, С. Есенина, В. Маяковского, Л. Толстого, А. Чехова и др.). Многообразие типологических решений (опера-оратория, опера-балет, камерная опера, моноопера и др.), использование ресурсов не только смежных жанров, но и видов искусств (драматического театра, кинематографа, изобразительного искусства), новые формы функционирования жанра (телеопера, радиоопера).

Сохранение песенности как стилевой основы советской оперы, более динамичные формы ее претворения, широкое проникновение фольклорных интонаций в оперу («Виринея», «Мертвые души»), возрастание роли музыкальной декламации, речевого интонирования в камерной опере и моноопере. Широта и многообразие стилевых истоков: фольклор, культовая музыка, западноевропейская классика, современная эстрадная музыка. Полистилистика как средство выражения конфликта («Мертвые души», «Петр Первый»). Новые стилевые разновидности оперного жанра: зонг-опера («Орфей и Эвридика» А. Журбина), рок-опера («Крик-кукушки» Р. Калимуллина).

Балет. Обогащение музыкального содержания, форм, структуры балета. Деятельность выдающихся балетмейстеров (В. Василев, О. Виноградов, Ю. Григорович, П. Гусев, Н. Касаткина, Л. Якобсон) как мощный стимул творчества композиторов. Расширение круга литературных (и иных) источников жанра (А. Арбузов, Р. Гамзатов, Н. Гоголь, П. Ершов, А. Мюссе, Л. Тостой, А. Чехов, В. Шекспир), древние литературные памятники («Слово о полку Игореве»), библейские, мифологические сюжеты. Различные типологические решения (балет-оратория, опера-балет, кантата-балет, вокально-хореографическая симфония. Жанровое многообразие: комедия, эпос, народная и лирико-психологическая драма, трагедия, сатира; доминирующая роль балета-драмы, трагедии («Анна Каренин», «Чайка» Р.

Щедрина, «Ярославна» Б. Тищенко). Межжанровые контакты как путь расширения художественных возможностей балета: введение вокального начала (сочинения С. Слонимского, Б. Тищенко), все большая значимость симфонических принципов в драматургии, балетная партитура как разновидность симфонической партитуры.

Интонационное обновление балетной партитуры: опора на фольклор, стилизация античной и классической музыки; использование современных техник письма. Полистилистика как средство воплощения конфликта в балетах А. Петрова, С. Слонимского, Р. Щедрина. Расширение и обогащение хореографических средств, включение спортивных элементов, акробатики, современного бытового танца, танца модерн, танцевального фольклора народов мира. Деформация классической хореографии в целях создания эффекта гротеска, пародирования в комедийно-сатирических жанрах («Сотворение мира» А. Петрова и др.).

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

Тема 14. Вокальные жанры в конце 1950-х – 90-е гг.

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

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

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

Хоровая музыка. Деятельность хоровых коллективов, создание камерных хоров (под управлением В. Минина, В. Нестерова, В. Полянского), возрождение древних культовых жанров – стимулы к развитию хоровой музыки. Обращение к ней композиторов разных поколений (В. Гаврилин, А. Леман, В. Салманов, Г. Свиридов, О. Тактакишвили, В. Тормис, Р. Щедрин, А. Шнитке). Широкий охват

поэтических текстов: произведения русских, зарубежных авторов, фольклорные, литургические, канонические тексты, прозаические тексты. Расширение жанрового диапазона хоровой музыки: поэма, концерт, хоровая симфония. Ренессанс хорового пения а cappella. Тенденция к объединению пьес в циклы (в отдельных случаях перерастающие в кантаты). Театрализация хоровой музыки («Казнь Пугачева» Р. Щедрина, «Заклятие железа», «Женские песни» В. Тормиса).

Подлинное возрождение жанров кантаты и оратории. Изменения в драматургии, форме, стиле хорового письма. Расширение литературной основы. Жанровое многообразие: кантата, оратория, месса, рекем, вокально-симфоническая поэма. Новые жанры: «Поэтория» Р. Щедрина, «Декламатория» Я. Рязтса. Фольклорная кантата – новое направление в развитии жанра (произведения Г. Свиридова, О. Тактакишвили, Ш. Чалаева). Открытия Г. Свиридова, продолжившего традиции А. Даргомыжского, М. Мусоргского в области кантатно-ораториального жанра и открывшего новые возможности построения больших хоровых композиций.

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

Тема 15. Творчество Д. Шостаковича.

Феномен личности и творчества Д. Шостаковича, его место в истории музыки XX века. Обзор жанров. Проблемы периодизации.

Особенности стиля и мышления, традиции и новаторство. Традиции Шостаковича в музыке XX века. Музыкознание о Шостаковиче.

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

Тема 16. Творчество Г. Свиридова.

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

Тема 17. Творчество Р. Щедрина.

Творчество Р. Щедрина как отражение характерных тенденций отечественной музыки второй половины XX века. Яркая индивидуальность, высокий уровень профессионального мастерства, техническая изобретательность.. Жанровое многообразие.

Интенсивное развитие, быстрое эволюционирование (четыре периода). Большое разнообразие тем, широкий круг литературных источников (А. Вознесенский, Н. Гоголь, Н. Лесков, В. Набоков, А. Пушкин, А. Твардовский, Л. Толстой, А. Чехов, фольклорные,

литургические тексты). Обновление и расширение традиционной системы жанров, отход от канонов, индивидуализация жанровых и стилевых решений в каждом сочинении. Представитель «новой фольклорной волны», открывший новые возможности художественного претворения частушки в профессиональной музыке (а также и других фольклорных жанров); многосоставность интонационного строя, привлечение различных типов интонирования (русский фольклор, культовая музыка, эстрадная музыка – джаз, рок). Новые формы тематизма, большая роль концентрированных мелодических обобщений, афористичность, интонационная емкость, эмоциональная напряженность материала. Мелодическая природа мышления, совмещение в теме коренных принципов музыкального развития, присущих Щедрину – вариантности и контраста. Тотальная полифоничность ткани. Прочные связи с традициями зарубежной и отечественной музыки (И. С. Бах, А. Даргомыжский, М. Мусоргской, С. Прокофьев, П. Чайковский, Д. Шостакович), оригинальность и индивидуальность их претворения. Щедрин-пианист; музыкально-общественная деятельность композитора.

Тема 18. Творчество А. Шнитке.

А. Шнитке – творческая личность, развивающаяся в контексте европейской культуры и обладающая характерными для европейского музыканта чертами (высокий уровень композиторской техники, общечеловеческий масштаб проблем, стилевой универсализм).

Отсутствие в его творчестве черт, составляющих феномен советского искусства: традиционного круга тем (советская тематика), преимущественной опоры на фольклор, приоритета традиций русской музыкально классики.

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

Яркая индивидуальность стилевой системы. В каждом сочинении – своя структурная, звуковая, композиционная и семантическая модель. Парадоксальность – черта музыкальной логики Шнитке. Сознательная установка композитора на полистилистику.

Теоретическое обоснование и разработка им типологии этого явления в 70-е г.г. Яркий новаторский стиль и связи с традициями западно-европейской и русской музыки. Влияние немецкой художественной традиции на мышление Шнитке. Связи с русскими духовными традициями, близость художественному сознанию композитора творческих принципов и философских идей Ф.

Достоевского. преимущественная ориентация композитора на новаторский опыт музыки XX века (Г. Малер, А. Берг, А. Веберн, И. Стравинский, Д. Шостакович.

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

Тема 19. Музыкальная культура России рубежа XX – XXI в. в..

Основные черты музыкальной культуры 90-х годов XX века. Ускорение процесса либерализации в области культуры и искусства, начатого в годы перестройки: духовный подъем в обществе, стимулировавший оживление музыкально-общественной жизни, изменение форм концертной жизни. Фестивали современной музыки как форма пропаганды современного искусства. Авторские фестивали,

посвященные Шнитке, Губайдулиной, Сильвестрову, имевшие большой общественный резонанс. Новые творческие объединения конца XX века. Характеристика деятельности АСМ-2. Процессы, характерные для развития музыкального творчества – поступательное движение, идущее от творческих направлений предыдущих десятилетий. Развитие феномена искусства постмодерна. Новое в музыкальном творчестве – возрождение традиций русской духовной музыки, относящейся к православному литургическому обиходу (неолитургическая линия).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

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

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.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература.

1. История русской музыки в 10 томах / Сост. Ю. Келдыш, Л. Корабельникова, Е. Левашева, Н. Листова, Т. Корженьянц. М., 1983-1994.
2. Кандинский, А. История русской музыки. Вып. 2; Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова; Московская консерватория. - М.: Музыка, 2009. - 440 с.
3. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982.
4. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. М., 1985.
5. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «Серебряного века»: Учеб. для вузов. М., 2001.
6. История отечественной музыки второй половины XX века: учебное пособие / отв. ред. Т. Н. Левая. СПб. 2005.
7. История современной отечественной музыки: Учебное пособие для музыкальных вузов. Вып. 1 (1917-1941) / под ред. М. Тараканова. М., 1995; вып. 2 (1941 - 1958) / под. ред. М. Тараканова. М., 1999; вып. 3 (1960 – 1990) / ред.-сост. Е. Долинская. М., 2001.
8. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке. М., 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., 2011.

Дополнительная литература.

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. Сабинина 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 скрипсит", 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. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Исследовательские очерки. – Л., 1979.
34. Барсова И. Контуры столетия. Из истории русской музыки XX века. СПб., 2007.
35. Власова Е. 1948 год в советской музыке: документированное исследование. М., 2010.
36. Воробьев И., Синайская А. Композиторы русского авангарда: М. Матюшин, А. Лурье, В. Щербачев, Г. Попов, А. Мосолов. СПб., 2007.
37. Гойови Д. Новая советская музыка 20-х годов. М., 2006.
38. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. 50 – 80-е годы. М., 1989.
39. Лемэр Ф. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза. СПб. 2003.
40. Музыка XX века: очерки. В 5 кн. Кн. 3, 4. М., 1980, 1984.
41. Музыка из бывшего СССР: сб. ст. Вып. 1 / ред.-сост. В. Ценова. М., 1994; вып. 2 / ред.-сост. В. Ценова. М., 1996.
42. Советский музыкальный театр: проблемы жанров. М., 1982.
43. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке (60 – 70 годы). Пути развития. М., 1988

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.

Разработчик - Скепнер О.В./доцент, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Курс «Музыка второй половины XX – начала XXI вв» 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.

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.

Прохождение этого курса в Консерватории должно обеспечить решение следующих **задач**:

— во-первых, дать представление об основных музыкально-теоретических аспектах современной композиции, жанрово-стилевых особенностях, специфике языка Новейшей музыки;

— 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 понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в	Знать: – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;

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

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
			7
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	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. Canticum canticorum» А. Кнайфеля). Идея *новой программности* в русле концептуального типа творчества. *Криптофония* — как новое постмодернистское направление в музыке (И. Соколов «Волокос», триптих «О Кейдже»).

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 2. Эстетика «договаривания традиции». Неофольклоризм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 3. Авангард «второй волны»: серийность, сериализм, постсериализм. Творчество К. Штокхаузена, П. Булеза, Э. Денисова

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

Серийность, сериализм, постсериализм: теория и техники.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 DEpiSov) — 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 фактурами. 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. Хоминского; 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 Лакенмана* (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 *микрополифонии*. 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 close” для виолончели и органа (1979) и «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра (1982).

Числовая символика в творчестве С. Губайдулиной на примере симфонии «Слышу... Умолкло» (1986).

Тема 6. Концептуализм как новый подход к содержательной функции произведения в музыке второй половины XX века.

Экспериментализм Дж. Кейджа. Криптофония

Представитель экспериментального направления, новатор, первооткрыватель, философ и путешественник, революционер и изобретатель, живописец, поэт — *Джон Кейдж*. Феномен музыкально-художественной концепции Кейджа: установка на производство радикально нового, стремление расширить мир музыки с помощью звучащего и незвучащего («новая эра искусства звуков», по Ю. Холопову).

Открытия Кейджа: в областях звука и звуковысотности, ритмических структур, тембра, формы, нотации, жанра, инструментария и способов игры на нем. Предсказал и разработал многие из возможных путей и принципов развития музыкального искусства XX века: сонорика и сонористика, электронная (в том числе, *live electronic*), конкретная, пространственная, графическая, вербальная и виртуальная музыка, алеаторика и метод случайных действий, техника 25-звуковых хроматических рядов и техника временных пределов (*time-bracket technique*), репетитивность, индетерминизм и вариабельность, концептуализм, акциональность и музыкальный дизайн.

Изобретение *подготовленного (препарированного) рояля (prepared piano)* и связанной с ним техники *сонорной модальности* (термин М. Переверзевой) как принципа организации музыкального материала. Сочинения периода «подготовленного фортепиано» (конец 1930-х — начало 1950-х годов): «Вакханалия» (“*Bacchanale*”, 1938—1940), «Сонаты и интерлюдии» (“*Sonatas and Interludes*”, 1946—1948).

Техника числовых рядов в пьесе «Вторая конструкция» (“*Second construction*”, 1940) для ансамбля ударных (четыре исполнителя) с участием препарированного рояля.

Влияние восточной философии — дзэн-буддизм, древнекитайская книга «И-Цзин» («Книга перемен») — на сочинения 50-х годов, основанные на методе случайности или *алеаторики*: «Музыка перемен» (“*Music of Changes*”, 1951), «Воображаемый пейзаж № 1—5» (“*Imaginary Landscape*”, 1939—1952).

Концепция музыки тишины, музыки молчания в пьесе «4’33’’» (1952) для любого инструмента.

Обращение Кейджа к *хэппенингу* в 60-е годы, включавшему элементы рока, джаза, электроники, современного танца, кинопроекции, фортепиано и голоса.

Европеры Дж. Кейджа 80-х годов, каждая из которых представлена музыкой, вербальными программами и комментариями, световым оформлением, костюмами, декорациями и сценическим действием.

Криптофония (термин композитора С. Невраева) — как новое явление в музыкальном искусстве Новейшего времени — «перекодирование некоего вербального смысла в музыкальный на основе произвольно избранной автором системы алфавитно-тоновых соответствий» (И. Сниткова). Авторская система буквенно-звукового «алфавита», на основе которого шифруется вербальный текст, в сочинении криптофониста *И. Соколова* «О Кейдже».

Тема 7. Музыкальная монограмма в музыке второй половины XX века. Ономафония

Имя собственное и его смысловой эквивалент в музыке — звуковая монограмма, выступающая как «музыкальное имя». Множество терминов этого явления в музыкальном искусстве: *монограмма, анаграмма, эмблема, энигма, криптограмма, литерафония*. Суть монограммы определяется и как вербальное, и как живописно-изобразительное шифрование.

Ономафония — новый термин, характеризующий смысл оперирования музыкальным именем собственным конкретно в Новейшее время, и охватывающий более широкую смысловую и структурную панораму, чем *монограмма*. Ономафония — это не только «звучащее имя», но и «озвучивание» действительности, реальности именами. *Монограмма* — аббревиатура конкретного имени-отчества-фамилии.

Этимология и обоснование нового термина. Под *ономафонией* (от греч. *ὄνομα* — имя, название и *φωνή* — звук) понимается процесс «перевода», транскрипции *имени собственного*, как некоего вербального текста, в систему музыкальных знаков (например, буква соответствует тону определенной высоты).

Формы и принципы ономафонического шифрования: на основе антропонимов (инициалы, полная или «усеченная» фамилии, мужские, женские имена), патронимов (отчество), имени и фамилии.

Различные принципы вербально-звуковой зашифровки: буквенная, слоговая и смешанная (буквенно-слоговая). Рифмующиеся концовки монограмм BACH, DSCH, ADSCH.

Изобретение композиторами собственных звуковых «алфавитов» (криптофоническая традиция): например, собственный «алфавит» Д. Смирнова; система буквенно-звукового «алфавита» И. Соколова.

Музыкальное имя в историческом контексте. Ранние образцы: тема мессы Жоскена Дебре «Hercules dux Ferrariae», «музыкальная подпись» Орландо Лассо; в музыкальном искусстве Средневековья и Возрождения. Имя собственное как музыкально-риторическая фигура в эпоху барокко. Монограмма И. С. Баха BACH (появляющаяся на протяжении последующих веков во многих сочинениях) — как символ творчества, вдохновения, высокого духа, вневременного бытия и определенный смысловой концепт. Отсутствие имен-шифров в эпоху классицизма. В эпоху романтизма возрождение практики риторической музыкальной речи, символической и эзотерической манеры высказывания, идеи тайны, игры. Интерес к символично-звуковым сочетаниям в творчестве Р. Шумана.

Новые цели и функции ономафонической номинации в XX веке. «Вхождение» ономафонической эмблемы в постмодернистскую игру, в которой «чужой» материал (монограмма) помещается в условия активного стилевого диалога с учетом новых композиционных техник письма.

Тенденции использования монограмм в композиторской практике XX века: имя, «вписанное» в монументальную симфоническую концепцию (монограммы Баха и Шостаковича в симфониях Шостаковича, Concerto grossi и симфонии А. Шнитке, Пятой симфонии Б. Тищенко, Реквиеме В. Сильвестрова); имя-шифр в произведениях мемориального жанра (музыкальные приношения Д. Шостаковичу с монограммой DSCH в творчестве отечественных и зарубежных композиторов; *Д. Смирнов* «Элегия памяти Эдисона Денисова» (версия А: для виолончели соло; версия В: для 16 исполнителей, 1997)); оригинальная тенденция — монограммы в жанре «Краткой истории музыки» или «Путешествия по истории музыки» (М. Кундера), «Прогулки по истории» (С. Савенко) (Третья симфония А. Шнитке, Струнный квартет № 6 Д. Смирнова).

Ономафония в структуре музыкального произведения с точки зрения *фактурного уровня*. Ономафоническая тема в гомофонно-гармонической и полифонической фактурах: *А. Шнитке* Фортепианный квинтет (II ч., 1976), *Л. Любовский* «Полифонические вариации на тему В-А-С-Н» (1970). Ономафоническая тема-серия в 12-тоновом материале: *Э. Денисов* «DSCH» для кларнета, виолончели, тромбона и фортепиано (1969). Ономафония в сонорно-тематическом комплексе. *А. Пярт* «Коллаж на тему В-А-С-Н» для струнного оркестра,

гобоя, клавесина и фортепиано (1964). *Ономаритмия*. **С. Загний** «Этюды на ритм ВАСН» для органа или любых мелодических инструментов (1984).

Ономафония с точки зрения *композиционно-драматургического уровня*. Ономафония в структуре музыкальной темы сочинения: **А. Шнитке** «Прелюдия памяти Д. Шостаковича» для двух скрипок или одной скрипки и магнитофонной записи (1975). Ономафоническая лейттема. **Б. Тищенко** Пятая симфония (1976). Ономафония в жанре «краткой истории музыки»: **А. Шнитке** Третья симфония (1981), **Д. Смирнов** Струнный квартет № 6, ор. 106 (1998). Ономафония как имманентная структура композиторского стиля.

Монограмма ВАСН в импровизационной музыке: цикл «В-А-С-Н: Хроматическая Вселенная» **Питера Херберта** (“В-А-С-Н: A Chromatic Universe”, 2000).

Тема 8. Электроакустическая музыка.

Электронная музыка как одно из наиболее радикальных открытий мировой музыкальной истории. Исторический экскурс возникновения электронной музыки. Интенсивные поиски новых источников звука привели к качественному скачку в области музыкального творчества: предельное расширение звукового пространства, изобретение электронных музыкальных инструментов (поющая дуга, телгармониум, интонарумори, оптофоническое фортепиано, терменвокс, электронная гармоника, сонар, волны Мартено, звучащий крест, ритмикон, виолончель Термена, экводин, вариофон, эмиритон, волновой орган, орган Хаммонда и др.).

Конкретная музыка (Musique Concrète) — музыка, основанная на символической системе нотации, представляющей звуки, которые надо воспроизвести инструментами или голосом. Пьер Шеффер — основатель, пропагандист и теоретик конкретной музыки; его «Исследование конкретной музыки» (1952). **Шеффер П. / Анри П.** «Симфония для одного человека» (“Symphonie pour un homme seul”, 1955).

Электронная музыка (Elektronische Musik) — основным качеством которой является исключительно синтетический звуковой материал, названный электронным в начальном своем проявлении. Работа исследовательской лаборатории — Кёльнской студии электронной музыки при радиостанции WDR. Принципы Live electronic («живой» электронной музыки). Электронные сочинения Пьера Булеза, Анри Пуссёра, Лючано Берлио, Маурисио Кагеля, Дьёрдь Лигети, Яниса Ксенакиса. **К. Штокхаузен** «Песнь отроков» (“Gesang der Jünglinge”, 1956) — первое крупное сочинение Кёльнской студии. **Д. Лигети** «Артикуляция» (“Artikulation”, 1958).

Компьютерная музыка, использующая в процессе музыкальной композиции формальные алгоритмы. Музыкальные языки программирования (C-Sound, SuperCollider, MAX/MSP и др.). Два подхода **Леджарена Хиллера**: детерминированная процедура и стохастическая (вероятностная) процедура. *Интерактивная музыка* — ответвление компьютерной и алгоритмической композиции.

Стохастическая музыка — техника, при которой элементы композиции определяются согласно теории вероятности и больших чисел. **Янис Ксенакис** — автор термина «стохастическая музыка», специальной программы SMP — Stochastic Music Programm и теоретического труда «Формализованная музыка. Новые принципы формализации музыкальной композиции».

Электроакустическая музыка — термин, объединивший три понятия: конкретная, электронная и компьютерная музыка. Термин **Франсуа Бэль** «Акусматика» (*Musique Acousmatique*), характеризующий музыку, созданную в студии и затем перенесенную в концертный зал.

Принципы нотации в акусматике. *Сонограмма* как диаграмма распределения спектральной энергии акустического источника в координатах частоты и времени.

Открытия в области электроакустической музыки в России (60-е годы XX века). Открытие Московской экспериментальной студии электронной музыки (1967). Создание синтезатора АНС (Е. Мурзин, 1957). Э. *Артемьев* «Двенадцать взглядов на мир звука» (1969), А. *Шнитке* «Поток» (1968), Э. *Денисов* «Пение птиц» (1969). Ассоциация электроакустической музыки при Союзе композиторов (1990); Термен-центр при Московской консерватории (1992) — новый толчок к развитию электроакустической музыки в России.

Тема 9. Медитативность как свойство музыкального мышления в музыке второй половины XX века.

Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова

История формирования понятия *медитация*. Существование длительной исследовательской традиции, интерпретирующей медитацию как сугубо восточный феномен. В качестве «созерцания», «углубленного размышления» корни медитации — в эпоху поздней античности и в западноевропейской культуре.

Основные типологические признаки медитации: безмыслие, не-деяние, отрешение, бесстрашие, аффективная нейтральность, иррациональность, трансцендентность, мгновенность, интуитивизм, архетипичность.

Медитативность как свойство музыкального мышления, суть которого — рефлексия как ведущая сфера содержания, порождающая характерный комплекс выразительных приемов.

Основные характеристики музыкальной медитативности: дух познания, универсальность концепций, архетипичность, ритуальность, символичность, интровертность, суггестивность, монологичность, объективный и надличностный характер высказывания, его концентрированность, статика, единообразие материала.

Активное проявление медитативности в эпоху второго музыкального авангарда — *авангардистская медитативность*.

Устремление к рефлексии, ретроспекции, интровертности в начале 70-х годов XX века — *постмодернистская медитативность*.

Эстетика «*новой простоты*» как специфическое явление русской музыки, возникшее в 1970-е годы, в период переоценки достижений авангарда, «усталости» от его агрессивного радикализма, кризиса коммуникативной функции музыки. Переосмысление процессов жанро- и формообразования. Проявление этой концепции в формах медитативной лирики, неоромантизма, минимализма, неоканонической 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). Реинтерпетация жанра реквиема в «Реквиеме для Ларисы» (1997—1999).

Тема 11. Спектральная музыка. Творчество Т. Мюрая, Р. Тессьера, М. Левинаса, Ж. Гризе.

Создание музыкального коллектива нового типа “*Groupe de l’Itinéraire*” («Группа маршрута», «Пути в будущее», 1973) по инициативе трех композиторов и исполнителей: Тристана Мюрая, Рожера Тессьера, Михаэля Левинаса (позднее — Жерар Гризе и Юг Дюфур). “*Groupe de l’Itinéraire*” — школа, включающая в себя разноплановые высокохудожественные сочинения, развернутые эстетико-философские эссе, углубленные теоретические исследования.

Основные принципы “Groupe de l’Itinéraire”: детальное изучение спектра определенного звука на предкомпозиционном этапе творческой работы; идея вслушивания в звук раскрывается на качественно новом уровне; звук как бы рассматривается под микроскопом во всех фазах своего бытия, от атаки до затухания; при помощи новейших измерительных приборов создается визуально воспринимаемая модель звука в многомерном пространстве — *спектрограмма*, отражающая иерархию обертонов и порядок их появления, кривые интенсивности частот и т.д. *Спектральный анализ* — как этап практической работы композитора в разложении звука на мельчайшие составляющие и в итоге уяснение его природы.

Включение приемов, освоенных электронной музыкой (фильтрация, реверберация, частотная модуляция), в спектральный метод. Характерная новация композиторов-спектраллистов — *инструментальный синтез (la synthèse instrumentale)*, своего рода проекция техники электронной музыки на традиционный инструментальный симфонического оркестра.

Закономерности (пары понятий), искусственно моделируемые в спектральной музыке (по Ж. Гризе):

- Микрофония / Макрофония;
- Микросинтез / Макросинтез;
- Спектр инструментальный / Спектр синтетический.

Форма-поток — как струящееся бесцелурное развитие, в котором неуловимо меняются фазы состояний-длений — характерная для музыки XX века новация. «Дыхание формы» в спектральной музыке как сущность ее развертывания, основа ее ритма, ощущаемого на разных уровнях.

Пьесы “*Périodes*” («Периоды», 1974) для 7 исполнителей, “*Modulations*” («Модуляции», 1976—1977) для 33 исполнителей **Ж. Гризе**.

Пристрастие к электронике в звуковом синтезе: **Т. Мюрай** “*Désintégrations*” («Расщепления», 1982) для 17 инструментов и электронных звуков.

Тема 12. Постмодернизм как универсальный тип мышления художественного творчества в музыкальном искусстве

XX — начала XXI веков

Общая картина музыкального постмодерна. Значение термина «*постмодернизм*». Отсутствие устойчивого определения термина. Представление о постмодернизме как о стилевом направлении в искусстве, типе мышления, политической ситуации (культурный синоним демократии по Б. Парамонову), стилевой константе в искусстве (явление, которое появляется в культуре перманентно, после всякого модернизма, «порог кризиса в каждой эпохе», как писал У. Эко).

Общественно-научные и социологические законы «постсовременности» в труде Ж. Ф. Лиотара «Состояние постмодерна». Связи и закономерности в сопоставлении модерна/постмодерна.

Основные принципы постмодернистской эстетики: ритуальность, идея комментирования, ситуация диалога с самой музыкальной культурой (техника полистилистики), новая простота, ирония, игровое начало, анонимность творчества (отказ от авангардной претензии на оригинальность), идея тишины (как реакция на то, что уже состоялось, было сказано), постлюдийность (как некое послесловие), опора на праэлементы музыкального языка, принципиальная незавершенность произведения, его разомкнутость в общекультурное пространство.

Стилистическая и стилевая многоплановость в Симфонии для восьми голосов и оркестра (1968—1969) *Л. Берно*.

Метастиль и категория времени в сочинении *В. Тарнопольского* «Маятник Фуко» для инструментального ансамбля (2004).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыка второй половины XX – начала XXI вв» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 7 семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

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

Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий, устный ответ.

Основная литература:

1. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: От авангарда к постмодерну: Учебное пособие. М., 2011.
2. История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие // Отв. ред. Н. А. Гаврилова. М., 2007.
3. Теория современной композиции: Учебное пособие // Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005.
4. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник // Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб., 2005.
5. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004.

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 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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

Основные задачи курса:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

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

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	– о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	<i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений;
	<i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.
ПК-9 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	<i>Знать:</i> – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования; – правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	<i>Уметь:</i> – формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; – исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – литературой вопроса по избранной для исследования теме.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			7	8

	Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации		61		
	Самостоятельная работа	3	47	3	3
	Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в вузе

- 1.1. Наука и ее роль в развитии общества
- 1.2. Научно-исследовательская работа студента, ассистента-стажера, аспиранта
- 1.3. Научное исследование и его этапы
- 1.4. Структура выпускной теоретической работы

Тема 2. Музыказнание как система знаний о музыкальном искусстве

- 2.1. Структура музыказнания
- 2.2. Теоретическое музыказнание
- 2.3. Историческое музыказнание

Тема 3. Методология и методы исследования

- 3.1. Методология – метод – методика
- 3.2. Общенаучные методы исследования
- 3.3. Частные и специальные методы исследования

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы

Тема 4. Выбор темы выпускной теоретической работы

- 4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка
- 4.2. Объект и предмет исследования

Тема 5. Структура введения выпускной теоретической работы

- 5.1. Обоснование актуальности исследования
- 5.2. Определение противоречия исследования
- 5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста
- 5.4. Практическая значимость исследования

Тема 6. Источники научной информации

- 6.1. Первичные и вторичные документы
- 6.2. Публикуемые и непубликуемые документы

Тема 7. Поиск научной информации

- 7.1. Система каталогов в библиотеке
- 7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета
- 7.2. Справочные издания

Тема 8. Работа с научной информацией

8.1. Чтение документов

8.2. Конспектирование научной информации

Тема 9. Библиографическое описание документов

9.1. Основные элементы библиографического описания

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

9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги

9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание

9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы

9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа

9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы

Тема 10. Стиль научного текста

10.1. Основные черты научного текста

10.2. Метаязык исследования

10.3. Терминологический аппарат исследования

10.4. Грамматические особенности научного стиля

10.5. Стилистические особенности научной речи

Раздел 3. Заключительный этап подготовки выпускной теоретической работы

Тема 11. Оформление выпускной теоретической работы

11.1. Правила цитирования

11.2. Оформление сносок и ссылок

11.3. Титульный лист

11.4. Оглавление

11.5. Список литературы

11.6. Приложение

11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам

Тема 12. Подготовка к защите выпускной теоретической работы

12.1. Рецензия и правила ее написания

12.2. Подготовка доклада для участия на конференции

12.3. Подготовка статьи в научный журнал

12.4. Подготовка текста выступления на защите

12.5. Защита выпускной теоретической работы

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы научных исследований» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 7, 8 семестров обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями)
- письменные (представление текста работы, тесты)

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.
3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.
4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.
5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009.
7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.
9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.
10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств. – СПб. 2012.– С.82–88.
11. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
12. Южак, К.И., Баранова, И.Н. 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.
13. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33.

Дополнительная литература

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с.

2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.
4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.
5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.
6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб. 1997. – 56 с.
7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить?
8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с.
9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с.
10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.
11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.июля.2017 №659.
12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

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.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

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

I. Цели и задачи дисциплины

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:

- 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-волевую, 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
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;

	<ul style="list-style-type: none"> – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
<p>ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
<p>ПК-7 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 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)	
			5	6
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	КУ	3
Самостоятельная работа		38		
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.
- Формирование профессионально-педагогической компетентности музыканта рассматривается как этап творческого самоопределения.

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.

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

19. Современные педагогические технологии и особенности их применения в области музыкальной педагогики.

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

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

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.

- Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке.
- Специфические признаки педагогического общения, его основные стороны и роль их в педагогическом процессе.
- Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником.
- Основные стадии в реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического общения.
- Особенности взаимодействия педагога и ученика в музыкально-воспитательном процессе.

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.

- Понятия «творчество» и «мастерство».
- Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации творческой, профессиональной деятельности.
- Развитие педагогического мышления музыканта.
- Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности.

22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.

- Традиционное и инновационное в организации современного музыкального образования в России.
- Компетентностный подход как основа современного музыкального образования.
- Особенности психолого-педагогической деятельности музыканта на современном этапе.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» установлен в соответствии с учебным планом.

Формы текущего контроля:

- вопросо-ответные собеседования;
- доклады по темам курса;
- написание рефератов;

Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.

Формы промежуточного контроля:

зачет в 6 семестре

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006. –352 с.
2. Готсдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с.
3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с.

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

Дополнительная литература

1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. консерватория, 1994, 1995.
2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе// Процессы музыкального творчества. Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971.
4. Беленькая Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста // Новые исследования в психологии. – 1974. – №3 (11).
5. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329.
6. Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993.
7. Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. – 1975, №1.
8. Бочкарев Л.Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // Психологический журнал–1986–№4.
9. Бочкарев Л.Л. Проблемы психологии музыкальных способностей // Сб. научн. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 62. – М., 1982.
10. Брусиловский Л. С. 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:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VI. 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 «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.

СОЛЬФЕДЖИО

Разработчик - Загидуллина Д.Р./ доцент, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины

Сольфеджио как дисциплина в высшем учебном заведении (консерватории) по специальности «Пение академическое» является важной составной частью профессиональной подготовки студентов. Поэтому этот курс, способствующий воспитанию квалифицированного музыканта-исполнителя, включён в список специальных дисциплин. Основными задачами сольфеджио на данном этапе обучения являются: воспитание профессионального музыкального слуха, осознанного чувства метроритма, развитие внутренних слуховых представлений, музыкальной памяти, воспитание чувства формы, развитие творческих способностей, формирование у студентов навыков быстрой и точной записи и воспроизведения мелодий, гармонических комплексов, а также развитие музыкального мышления. Курс «Сольфеджио» на вокальном отделении консерватории опирается на традиции, выработанные многолетним отечественным опытом преподавания данной дисциплины. Успешная работа по сольфеджио возможна только при условии интегрированного подхода к преподаванию музыкально-теоретических дисциплин и специальности. В процессе обучения они должны быть тесно взаимосвязаны. При этом большое внимание стоит уделять принципу концентричности.

Как известно из педагогической практики, группы студентов вокального факультета отличаются очень большой неоднородностью (в отличие от групп других специальностей – пианистов, струнников, дирижеров). На данный факультет поступают абитуриенты, имеющие самый различный уровень музыкальной подготовки. Наиболее подготовленными приходят выпускники музыкальных училищ, среди которых оказываются не только вокалисты, но и нередко – бывшие дирижеры-хоровики, пианисты и даже теоретики. Некоторым объемом знаний обладают и абитуриенты, окончившие музыкальную школу. В числе поступающих встречаются и ребята, не имеющие начальной музыкальной подготовки. Все они попадают на первый курс, и задачей педагога-теоретика становится развитие слуха всех учащихся: как имеющих начальную музыкальную «базу», так и не имеющих ее. Поэтому в рамках учебных часов представляется целесообразным формирование отдельных групп с учётом уровня начальной подготовки студентов.

Предлагаемая программа, связанная с профилизацией – с практикой исполнения вокальной музыки, вносит свою специфику в отбор музыкального материала, имеет свои методические приёмы. Вот почему данная программа включает в себя вокальные образцы из оперной, хоровой, народной музыки и педагогической музыкальной литературы.

Закончившему курс сольфеджио на выпускном экзамене предлагается выполнить следующие задания:

1. Интонационно чисто и ритмически точно спеть одноголосный номер с листа, выученный романс, выученные голоса в многоголосии.
2. Проинтонировать и определить на слух гаммы, звукоряды, ступени, интервалы и аккорды в ладу и вне лада.
3. Проанализировать на слух гармоническую последовательность как из инструктивных упражнений, так и из фрагментов вокальной профессиональной музыки.

Записать одно- и двухголосный диктанты.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

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

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса. 	
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; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилиевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложнотональной музыки XX века; 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 академических часа), ведется с 1 по 6 семестр, 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)		
			контроль й урок	зачет	экзамен

Контактная работа, в т.ч. контроль	13	259	4	1,3,6	2,6	
Самостоятельная работа		209				
Общая трудоемкость:		468				

IV. Содержание дисциплины

ФОРМЫ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Требования по сольфеджио группируются по следующим разделам:

1. Интонационно-ритмические упражнения.
2. Сольфеджирование инструктивных примеров и примеров из музыкальной литературы.
3. Слуховой анализ.
4. Музыкальный диктант.
5. Развитие творческих навыков и умений.
6. Самостоятельная работа.

I КУРС I СЕМЕСТР

1. **Интонирование:** Гаммы до четырех знаков (мажор и минор четырех видов). Гаммы от любой ступени. Лады народной музыки.
Внутритональный и плавный хроматизм: проходящие и вспомогательные звуки.
2. Интервалы: характерные интервалы от звука. Интервальные цепочки дуэтом, с инструментом.
3. Альтерированные ступени: 4# и 2# ступени. Альтерированные интервалы в тональностях *C-dur* и *a-moll*. Секвенции: диатонические и хроматические, одно- и многоголосные.
4. Главные трезвучия и основные септаккорды с обращениями и разрешениями. Однотональные аккордовые последовательности в форме периода.
5. **Метроритмические трудности:** триоли, синкопы (внутритактовые, внутридолевые, междутактовые).
6. **Слуховой анализ:** пройденные гаммы, лады, интервалы, аккорды в тональности и от звука.
7. **Диктант:** одноголосный с использованием внутритональных хроматизмов, двухголосный – диатонический (4г.)
8. **Сольфеджирование:** одноголосие (Блок – Ладовое сольфеджио, Сладков – I часть, Загидуллина – Сольфеджио для вокалистов, А.-М.Бах, И.-С.Бах - Двухголосные полифонические образцы. Каноны, вокализы, песни и романсы отечественных и зарубежных композиторов).
9. **Творческие задания:** подбор второго голоса и аккомпанемента к диктантам; сочинение мелодий в форме периода в различных ладах, импровизация мелодий с переходом в параллельные тональности (S; D).

I КУРС II СЕМЕСТР

1. **Интонирование:** Тональности до пяти знаков при ключе. Лады народной музыки.
2. Альтерированные гаммы, альтерированные ступени: 2 \square , 2#, 4 \square , 4#, 6 \square , 7#. Болгарская столбца.

3. Альтерированные интервалы (первая половина) с обращениями и разрешениями в изучаемых тональностях. Интервальные цепочки.
4. Секвенции: хроматические и транспонирующие в одно- и многоголосие.
5. Побочные трезвучия с обращениями и разрешениями в пройденных и изучаемых тональностях.
6. Побочные септаккорды в диатонических секвенциях (T₇, III₇, IV₇ и VI₇).
7. Основные септаккорды (II₇, D₇, VII₇) с обращениями и со всеми видами разрешений в однотональных построениях.
8. **Сложные размеры:** 9/8, 12/8. Переменные, смешанные размеры.
9. **Слуховой анализ:** Б.Незванов, А.Лашенкова, №№ 105–120. И.Лопатина, №№ 21–61.
10. **Диктант:** одноголосный с использованием внутритональных хроматизмов, двухголосный – диатонический (4г.)
11. **Сольфеджирование:** одноголосие (Агажанов – I часть, Блок – Ладовое сольфеджио, Сладков – I часть, Загидуллина – Сольфеджио для вокалистов, А.-М.Бах, И.-С.Бах – Двухголосные полифонические образцы. Каноны, вокализы, песни и романсы отечественных и зарубежных композиторов).
12. **Творческие задания:** подбор второго голоса и аккомпанемента к диктантам; сочинение мелодий в форме периода в различных ладах, импровизация мелодий с переходом в параллельные тональности (S; D).

II КУРС III СЕМЕСТР

1. **Интонирование:** Тональности до пяти знаков при ключе. Лады народной музыки.
2. Альтерированные гаммы, альтерированные ступени: 2 \square , 2 \sharp , 4 $\square\square$, 4 \sharp , 6 \square , 7 \sharp .
3. Альтерированные интервалы (вторая половина) с обращениями и разрешениями в изучаемых тональностях. Интервальные цепочки.
4. Секвенции: хроматические и транспонирующие в одно- и многоголосие.
5. Побочные трезвучия с обращениями и разрешениями в пройденных и изучаемых тональностях (трезвучия II, III, VI и VII ступеней).
6. Побочные септаккорды в диатонических секвенциях (T₇, III₇, IV₇ и VI₇).
7. Основные септаккорды (II₇, D₇, VII₇) с обращениями и со всеми видами разрешений в однотональных построениях.
8. Нерегулярно-акцентная метрика. **Сложные виды условно-ритмического деления.** Триоли.
9. **Слуховой анализ:** И.Лопатина, №№ 70–98, 215–235.
10. **Диктант:** одноголосный с использованием внутритональных хроматизмов, двухголосный – диатонический (4г.)
11. **Сольфеджирование:** одноголосие (Агажанов – I часть, Блок – Ладовое сольфеджио, Сладков – II часть, Загидуллина – Сольфеджио для вокалистов, Загидуллина, Бражник – Татартские мелодии с текстами, А.-М.Бах, И.-С.Бах – Двухголосные полифонические образцы. Каноны, вокализы, песни и романсы отечественных и зарубежных композиторов).
12. **Творческие задания:** подбор второго голоса и аккомпанемента к диктантам; сочинение мелодий в форме периода в различных ладах, импровизация мелодий с переходом в параллельные тональности (S; D).

II КУРС IV СЕМЕСТР

1. **Интонарование:** Мажор и минор четырех видов. Тональности до шести знаков при ключе. Лады народной музыки. Альтерированные гаммы. Хроматические гаммы (тетрахордами).
2. Ступени: диатонические и хроматические. Секвенции: хроматические, транспонирующие и диатонические.
3. Интервалы: простые, характерные, альтерированные, в тональности и от звука, с разрешением в различные тональности.
4. Аккорды (пройденные), II₇ и VII₇ с обращениями и разрешениями в различных оборотах, в каденциях. Альтерированная субдоминанта в мажоре и миноре.
5. Побочные доминанты (D₇, mVII₇ и умVII₇ в отклонениях), гармонические секвенции.
6. **Слуховой анализ:** всё пройденное, а также альтерированная субдоминанта в мажоре и миноре. Однотональные и модулирующие периоды в I степени родства. Аккорды в широком расположении (трезвучия и все малые септаккорды). Б.Алексеев, №№ 80, 90, 111; И.Лопатина, №№ 246 – 254.
7. **Метроритмические трудности:** простые, сложные, смешанные и переменные размеры. Залигованные ноты.
8. **Диктант:** одноголосный с отклонениями и модуляциями в тональность I степени родства; двухголосный – полифонического типа.
9. **Сольфеджирование:** одноголосие (Островский, Соловьёв, Шокин, Агажанов – II часть, Сладков – II часть, Фридкин – чтение с листа, Загидуллина – Сольфеджио для вокалистов, Загидуллина, Бражник – Татарские мелодии с текстами, А.-М.Бах, И.-С.Бах – Двухголосные полифонические образцы. Каноны, вокализы, песни и романсы отечественных и зарубежных композиторов); двухголосие (Способин; Васильева, Гиндина, Фрейдлинг, Леонова, Кириллова, Попов).
10. **Творческие задания:** подбор второго голоса и аккомпанемента к диктантам; сочинение мелодий в форме периода в различных ладах, импровизация мелодий с переходом в тональности I степени родства, сочинение последовательностей однотональных и модулирующих.

III КУРС V СЕМЕСТР

1. **Интонарование:** Тональности до семи знаков при ключе. Лады народной музыки. Альтерированные гаммы. Хроматические гаммы по тетрахордам. Блюзовые лады.
2. Ступени: диатонические и хроматические. Секвенции: хроматические, транспонирующие и диатонические.
3. Интервалы: простые, характерные, альтерированные, в тональности и от звука, с разрешением в различные тональности. Энгармонизм интервалов.
4. Аккорды (пройденные), II₇ и VII₇ с обращениями и разрешениями в различных оборотах, в каденциях. Альтерированная субдоминанта в мажоре и миноре. Альтерированная доминанта.
5. Побочные доминанты и субдоминанты в секвенциях, в однотональных и модулирующих построениях тональностей I степени родства.

6. **Слуховой анализ:** всё пройденное, а также альтерированная субдоминанта и доминанта в мажоре и миноре. Однотональные и модулирующие периоды в I степени родства. И.Лицвенко, вып. 2, вып. 3, №№ 41–81; Т.Литвинова – Тембровое сольфеджио.
7. **Метроритмические трудности:** сложные виды синкоп, триолей. Импровизация ритмического сопровождения в жанрах. Смешанные и переменные размеры.
8. **Диктант:** одноголосный с метроритмическими и интонационными сложностями, однотональный и модулирующий; двухголосный – гармонического и полифонического типов.
9. **Сольфеджирование:** одноголосие (Островский, Соловьёв, Шокин, Агажанов – II часть, Русяева – чтение с листа, И.-С.Бах – Двухголосные полифонические образцы. Каноны, вокализы, песни, романсы, арии отечественных и зарубежных композиторов, хоры); двухголосие (Способин; Васильева, Гиндина, Фрейдлинг, Леонова, Кириллова, Попов).
10. **Творческие задания:** подбор второго голоса и аккомпанемента к диктантам; сочинение мелодий в форме периода в различных ладах, импровизация мелодий с переходом в тональности I степени родства, сочинение последовательностей однотональных и модулирующих.

III КУРС VI СЕМЕСТР

1. **Интонирование:** Гаммы, лады, звукоряды. Ладовая структура музыки XX века.
2. Ступени: диатонические и хроматические (в одноголосии и многоголосии). Секвенции: хроматические, транспонирующие и диатонические.
3. Интервалы: простые, характерные, альтерированные, в тональности и от звука, с разрешением в различные тональности. Энгармонизм интервалов.
4. Энгармонизм аккордов (ум VII⁷, D₇, уv₅₃).
5. Отклонения и модуляции в тональности I степени родства.
6. **Слуховой анализ:** всё пройденное. И.Лопатина, №№ 255–265; И.Лицвенко, №№ 146–190, Т.Литвинова – Тембровое сольфеджио.
7. **Диктант:** одноголосный с метроритмическими и интонационными сложностями, однотональный и модулирующий; двухголосный – гармонического и полифонического типов.
8. **Сольфеджирование:** одноголосие (Островский, Соловьёв, Шокин, Рубец, Агажанов – II часть, Качалина – I, II выпуски, Масленкова – Сокровище родных мелодий. Каноны, вокализы, песни, романсы, арии отечественных и зарубежных композиторов, хоры); двухголосие (Способин; Васильева, Гиндина, Фрейдлинг, Леонова, Кириллова, Попов).
9. **Творческие задания:** подбор второго голоса и аккомпанемента к диктантам; сочинение мелодий в форме периода в различных ладах, импровизация мелодий с переходом в тональности I степени родства, сочинение последовательностей однотональных и модулирующих.

Повторение и закрепление пройденного материала. Подготовка к итоговому экзамену.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В конце I, III и V семестров проводятся зачеты, требования к которым зависят от результатов, показанных учащимися в течение семестра. Обязательными элементами опроса являются диктант, определение на слух и пение с листа. В конце II и VI семестров проводится экзамен. Требования к экзамену составлены с учетом прохождения курса.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

- Агажанов А. Из опыта преподавания курса сольфеджио на исполнительских отделениях училища. М., 1966.
- Алексеев Б. О преподавании сольфеджио на дирижёрско-хоровых факультетах и отделениях. М., 1977.
- Артамонова Е. Сольфеджио. Пособие по развитию гармонического слуха. Вып. 1. М., 1988.
- Блюм Д. Роль диктанта в развитии профессионального музыкального слуха. М., 1977.
- Бражник Л. Методика преподавания сольфеджио. К., 1996.
- Бражник Л. Пентатоника в венгерском сольфеджио. К., 1993.
- Давыдова Е. Методика преподавания музыкального диктанта. М., 1962.
- Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М., «Музыка», 1975.
- Дмитревская К. О преподавании четырёхголосного гармонического сольфеджио. Л., 1964.
- Загидуллина Д. Сольфеджио для вокалистов. На материале камерно-вокальной музыки отечественных композиторов. Учебно-методическое пособие. Казань, 2013.
- Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. Л., 1978.
- Козырев Ю. Импровизация. Путь к музыке для всех. Музыкальное воспитание в СССР. Вып. 2. М., 1985.
- Краснянский Л. О преподавании сольфеджио на дирижёрско-хоровом отделении музыкального училища. М., 1979.
- Максимов С. Основы гармонического сольфеджио. М., 1972.
- Мальцев С. Раннее обучение гармонии. Путь к детскому творчеству. Музыкальное воспитание в СССР. Вып. 2. М., 1985.
- Маслénкова Л. О ритмическом воспитании. Теоретические дисциплины в музыкальном училище. Л., 1977.
- Незванов Б. Интонирование в курсе сольфеджио. Л., 1985.
- Огороднов Л. Комплексное музыкально-певческое воспитание. Работа по алгоритму: методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ. М., 1987.
- Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. Л., «Музыка», 1970.
- Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий. М., 1989.
- Учебники, учебные пособия, хрестоматии**
- Абдуллина Г. Тренинг беглого интонирования. СПб, 2015
- Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 1,2. М., 1973, 1974.
- Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио. Примеры из полифонической литературы, М., 1972.
- Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио, М., 1966.
- Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта, М., 1991.

Артамонова Е. Сольфеджио, вып. 1, М., 1988.

Белянова Г. Сольфеджио. Интонационные упражнения для вокалистов. СПб, 2012

Биркенгоф А. Интонируемые упражнения на занятиях по сольфеджио, М., 1990.

Виноградов Г. Интонационные трудности. К., 1977.

Блюм Д. Гармоническое сольфеджио, М., 1991.

Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио, М., 1997.

Драгомиров П. Учебник сольфеджио, М., 1991.

Енилеева Л. Одноголосные диктанты. СПб, 2005.

Загидуллина Д. Татарские мелодии с текстами. Казань, 2013.

Загидуллина Д. Сольфеджио для вокалистов. На материале камерно-вокальной музыки отечественных композиторов. Учебно-методическое пособие. Казань, 2013.

Загидуллина Д., Бражник Л. Речитативы из опер зарубежных композиторов на уроках сольфеджио. Казань, 2014.

Ладухин Н. Курс сольфеджио, М.,

Ладухин Н. Двухголосное сольфеджио, М.,

Ладухин Н. Тысяча примеров музыкального диктанта, М., 1986.

Леонова Е. Полифоническое сольфеджио, Л., 1990.

Лопатина И. Сборник диктантов, М., 1987.

Лопатина И. Гармонические диктанты, М., 1987.

Калмыков Б., Фридкин Г. Учебник сольфеджио, М., 1996.

Калмыков Б., Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио, М.,

Качалина Н. Сольфеджио, вып. 1 – 3, М., 1982, 1988, 1991.

Карасёва М. Сольфеджио (в двух частях). М., 1996.

Кириллова В., Попов В. Сольфеджио, ч. 1., М., 1986.

Масленкова Л. Сокровища родных мелодий, С.-Пб., 1999.

Рубец А. Одноголосное сольфеджио, М., 1991.

Рукавишников В. Сольфеджио двухголосное. М., 1953.

Рукавишников В. Сольфеджио трёхголосное. М., 1958.

Русяева И. Одноголосные диктанты, вып. 1,2. М., 1984.

Русяева И. Двухголосные диктанты, М., 1990.

Середа В. Каноны, М., 1997.

Серебряный М. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной эстрадной музыки. К., 1987.

Сладков П. Развитие интонационного слуха на уроках сольфеджио. М., 1991. Ч. 1 – 2.

Соколов В. Многоголосное сольфеджио. М., 1962.

Соколова В. Духовные песни Баха – Шемелли. СПб, 2016.
Юсфин А. Сольфеджио на материале советской музыки. Л., 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

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная

библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

ГАРМОНИЯ

Разработчик - Загидулина Д.Р./ доцент, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Изучение предмета «Гармония», одного из важнейших в комплексе специальных дисциплин, создает основу для профессионального восприятия и анализа музыки, которые неотъемлемы от разнообразных видов творческой деятельности будущих вокалистов. Касясь широкого спектра музыкальных явлений, оно обогащает кругозор учащихся, являясь практически ориентированным – направлено на выработку конкретных технических навыков.

Цель программы: развитие вокальных способностей и эмоционально-личностной сферы обучающихся, творческих, коммуникативных способностей.

- познакомить обучающихся со стилевыми особенностями вокального жанра,
- изучить приёмы сольного и ансамблевого пения,
- овладеть навыками общения и коллективного творчества;
- познакомить обучающихся с терминологией вокального искусства.

Развивающие:

- развитие музыкальных способностей обучающихся: музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, осуществление индивидуального подхода в развитии творческих способностей обучающихся;
- развитие интереса обучающихся к песенному творчеству и к культуре исполнительского мастерства;
- развитие индивидуальность, личную культуру, коммуникативные способности;
- развитие саморегуляции и самоконтроля;

Воспитательные:

- сформировать у обучающихся эмоциональную отзывчивость на музыку и умение воспринимать исполняемое произведение в единстве его формы и содержания,
- сформировать личностные качества: отзывчивость, доброту, целеустремленность, добросовестность и любознательность;
- сформировать эмоционально-личностную сферу.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;

	<ul style="list-style-type: none"> – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса. 	
ОПК-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; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложнολадовой музыки XX века; 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение 1 и 2 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	97	-	2
Самостоятельная работа		47		
Общая трудоемкость:		144		

IV. Содержание дисциплины

Определение понятия «гармония». Особое значение гармонии как высотной организации музыки среди других параметров музыкального целого (мелодика, ритм, фактура, динамика, артикуляция, тембр). Историко-стилевая характерность музыкальных произведений, определяемая специфичностью их гармонии (на примерах музыки различных эпох, школ, отдельных композиторов).

Выразительные свойства гармонии. Представление о фонизме гармонических структур в музыке. Яркая характерность гармонии во многих случаях. Понятие лейтгармонии (на примерах музыки Вебера, Вагнера, Римского-Корсакова, Скрябина и др.).

Роль гармонии в формообразовании. Основные функции в музыкальной форме (изложение, развитие, завершение) и гармонические средства, характерные для каждой из них. Представления об устойчивости и неустойчивости разделов музыкальной композиции, подчеркнутое различие гармонического строения таких разделов, отдельные приемы, усиливающие то и другое качество. Модуляции и их значение в форме.

Фактурный облик музыкального произведения (монодия, гомофонный и аккордовый склады, полифоническое письмо и смешанные виды фактуры). Понятия гармонической вертикали и горизонтали. Особая роль гармонической горизонтали, мелодической линейности по отношению к монодии, полифонической и гомофонно-полифонической ткани. Существенность вертикальной координации тонов для всех видов письма.

Обобщенное представление о фактурных функциях голосов: *главный, басовый, контрапункт, дублировка, педаль, подголосок.*

Голосоведение. Разновидности движения голосов (*прямое, противоположное, косвенное*). Параллельное движение, его выразительный смысл и известные ограничения при использовании такого приема. Косвенное голосоведение и возможность введения педальных голосов в музыкальную ткань. *Органные пункты* и их роль в создании устойчивости и неустойчивости в форме (на примере сравнения доминантовых и тонических органических пунктов). Значение контурного двухголосия.

Лад. Содержание понятия. Лады модального и тонального типа. Общее представление об эволюции лада (модальное одноголосие – модальное многоголосие – гармоническая тональность XVII-XIX веков – новая модальность и новая тональность в музыке XX века).

Тональность как высотное положение лада. Широкое значение понятия, сближающее его с понятием «лад», и касающееся в этом смысле многих музыкальных явлений: от монодических ладовых форм до звуковых систем XX века. Узкое, специфическое значение понятия «тональность», подразумевающее классическую мажорно-минорную тональную систему.

Аккорд: самостоятельные созвучия, построенные по определенному логическому принципу, согласующемуся с тем или иным типом гармонической системы. Общее представление о моно- и полиаккордах. Три основных значения аккорда: тонально-функциональное, фоническое, горизонтально-линейное (т.е. по отношению к мелодической линии). Аккорды терцовой структуры как основа классической гармонии. Аккорды терцовой структуры с побочными тонами. Аккорды и неаккордовые звуки. Аккорды нетерцового строения: квартаккорды, квинтаккорды, аккорды смешанной структуры (общее представление); их характерность для музыки XX века.

Аккорды терцового строения в четырехголосном изложении. Традиционность для практического освоения гармонии такого способа сложения (полнота гармонии, близость хоровой партитуре и инструментально-ансамблевому письму). Возможность изложения различных аккордов в четырехголосии (трезвучий и их обращений, септаккордов и их обращений, нонаккордов). Нормативные варианты расположения этих аккордов. Характерность удвоений отдельных тонов в трезвучиях и их обращениях и отсутствие удвоений в полных септаккордах и их обращениях, пропуска квинты в четырехголосно изложенном нонаккорде.

Диатоника

Трезвучия в четырехголосии. Тесное и широкое расположения трезвучий. Перемещение трезвучий. Соотношение трезвучий. Виды соединений трезвучий. Гармоническое соединение трезвучий кварто-квинтового и терцового соотношений. Мелодическое соединение трезвучий кварто-квинтового, терцового и секундового соотношений. Гармонизация баса трезвучиями всех ступеней в мажоре (кроме VII) с применением перемещений. Значение гармонического минора в европейской музыке XVII-XIX веков. Роль натурального минора в русской музыке. Гармонизация басов трезвучиями в миноре с применением перемещений.

Тональные функции. Основные тональные функции. Роль тонического трезвучия как ладового центра. Квинтовая связь основных тональных функций (S, T, D). Виды гармонических оборотов. T S D T – формула, выражающая закономерную последовательность, свойственная функциональной тональности (мажор, гармонический минор). Гармонизация мелодии трезвучиями главных ступеней лада. Скачки терцовых тонов в сопрано и теноре как один из видов соединений трезвучий квартоквинтового соотношения.

Использование этого приема при гармонизации мелодии. Возможность соединения трезвучий терцового соотношения со скачками терцовых тонов. Использование разнообразных скачков терций при гармонизации баса трезвучиями всех ступеней (кроме VII мажора).

Гармоническое строение периода. Серединный и заключительный кадансы. Кадансовый квартсектаккорд. Полный и неполный доминантсептаккорд в заключительной каденции периода. Дополнение и дополнительный каданс в периоде. Расширение в периоде. Прерванный каданс как одно из средств расширения. Другие средства расширения (общее представление). Трезвучие VI ступени в прерванном кадансе, иные варианты построения прерванных кадансов (общее представление).

Натуральный минор. Характерность для него функционального последования $t d^H s t$. Фригийский оборот (I III^H IV V^r). Формула $t d^H s D t$, характеризующая функциональную логику минора, содержащего натуральные и гармонические доминанты.

Переменные тональные функции. Субсистемы в мажоре и миноре. Роль медиант в образовании субсистем.

Функциональная система мажора. Основные и переменные тональные функции. Побочные трезвучия субдоминантовой группы.

Гармонизация мелодии в мажоре и миноре трезвучиями всех ступеней (кроме VII мажора). Диатонические секвенции.

Сектаккорды. Соединение сектаккордов главных ступеней лада в мажоре и миноре с трезвучиями главных и побочных ступеней (плавное голосоведение и соединения со скачками). Соединение двух сектаккордов. Нормативность удвоений примы и квинты для сектаккордов II, III, VI ступеней натурального мажора, III, VI, VII ступеней натурального минора. Переменные тональные функции. Субсистемы с участием сектаккордов. Удвоение терцовых тонов сектаккордов II, III, VI ступеней (T^6, S^6, D^6). Влияние удвоений терцовых тонов на фонизм сектаккордов; необходимость таких удвоений для II₆ в миноре и гармоническом мажоре, III₆ в гармоническом миноре, VII₆ в мажоре и гармоническом миноре. Сектаккорды II и III ступеней как яркие каденционные средства (S^6, D^6). Возможность их применения вне каденций. Варианты гармонизации фригийского тетрахорда с использованием сектаккордов.

Квартсектаккорды проходящие и вспомогательные. Диатонические секвенции с использованием трезвучий, сектаккордов и квартсектаккордов всех ступеней.

Септаккорды и нонаккорды. Доминантсептаккорд и его обращения. Доминантсептаккорд с секстой. Побочные тоны, их линейномелодическое происхождение (общее представление). Доминантсептаккорд и его обращения как средство гармонического развития. Проходящие обороты с участием обращений D₇ (проходящие обороты между T и T₆, между обращениями D₇), основным

видом аккорда и его обращениями. Скачковые разрешения обращений D₇. Применение обращений D₇ в отклонениях, в роли побочных доминант (общее представление).

Септаккорд VII ступени и его обращения. Различные виды разрешений (непосредственно в тонические аккорды и внутрифункционально, через обращения D₇). Проходящие обороты между VII₇ и его обращениями. Плагальные обороты с участием гармонии VII ступени. Обогащение звучности VII₇ побочным тоном (вводный с квартой – рахманиновская субдоминанта). Его фонизм, выраженная колористическая характерность. Энгармонизм уменьшенного септаккорда VII ступени. Применение VII₇ и его обращений в отклонениях, в роли побочных доминант (общее представление).

Нонаккорд V ступени.

Септаккорд II ступени и его обращения. Различные виды разрешений (непосредственно в тонические аккорды, через аккорды доминантовой функции). Каденционные обороты с участием септаккорда II ступени и его обращений. Применение II₇ как средства развития. Проходящие обороты между II₇ и его обращениями. Применение II₇ и его обращений в отклонениях, в роли побочных субдоминант (общее представление). Использование II₇ и обращений во вспомогательных оборотах.

Нонаккорд II ступени.

Септаккорды I, III, IV, VI ступеней мажора и минора, V и VII ступеней натурального минора и их обращения. Виды разрешений.

Переменные тональные функции. Субсистемы. Гармонизация фригийского тетра хорда с использованием септаккордов.

Нонаккорды побочных ступеней лада. Диатонические секвенции с участием септаккордов и нонаккордов. Диатонические терцовые ряды.

Неаккордовые звуки ²: их основные виды (задержания приготовленные и неприготовленные; проходящие, вспомогательные (в том числе скачковые), предъемы. Выдержанные тоны (педали). Свободные тоны. Вторичные неаккордовые звуки (неаккордовые звуки второго порядка). Органные пункты на D и T.

Диатоника: обобщение гармонических средств. Гармония натуральных ладов. Старинные диатонические лады. Их роль в русской музыке. Черты модальности в тональной гармонии музыки XIX века.

Хроматика

Виды хроматизма (модуляционный, субсистемный, вводнотоновый, альтерационный). Альтерация: хроматическое видоизменение основных звукоступеней согласно их центральному или переменнo-функциональному тяготению (центростремительная и центробежная). Линейно-мелодическое происхождение альтерированных ступеней. Альтерация как одно из средств расширения тональности (общее представление). Неаполитанская субдоминанта (секстаккорд и трезвучие nII ступени). Фригийское происхождение гармонии.

Аккорды альтерированной субдоминанты (D_D). Их применение в кадансах, внутри построений, вспомогательные обороты с аккордами альтерированной S в дополнениях, других устойчивых разделах формы. Аккорды альтерированной субдоминанты с увеличенной секстой. Другие аккорды альтерированной субдоминанты. Энгармонизм уменьшенного и малых септаккордов.

Побочные функции. Отклонения. Представление о

хроматиче-ских субсистемах. Побочные D и S как одно из средств расширения тональности. Вводный септаккорд в S. Возможность разрешения дан-ного аккорда и его обращений в D₇ и его обращения. Эллипсис. Хроматические секвенции. Хроматические терцовые ряды.

Степени родства тональностей. Модуляция и ее виды (внутритемная, межтемная, генеральная). Модуляция в тональности I степени родства (через общий аккорд, промежуточные отклонения). Постепенная модуляция в тональности II и III степени родства. Внутритемная модуляция в песенных формах (периоде, простых двух- и трехчастных формах).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Гармония» установлен в соответствии с учебным планом. В конце второго семестра обучающиеся сдают экзамен.

Формы текущего аттестации:

– письменные (проверка контрольных работ, решение задач).

По окончании курса проводится экзамен, состоящий из письменного и устного разделов. Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (письменных контрольных работ, тестов), устный экзаменационный ответ.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

Учебники и учебные пособия

1. Абызова Е.Н. Гармония: Учебник.- М.: Музыка, 1996.- 383 с., нот.
2. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. - М.: Музыка, 1973. - 456с.
3. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии. - 2-е изд.- М.: Музыка, 1983. - 319 с., нот
4. Степанов А. Гармония. - М.: Музыка, 1971. - 240 с., нот
5. Тюлин Ю.Н., Привано Н.Г. Учебник гармонии. - 3-е изд., доп.- М.: Музыка, 1986. - 478 с., нот

Сборники задач

6. Алексеев Б.К. Задачи по гармонии. - М.: Музыка, 1968. - 228 с.
7. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии. - М.: Музыка, 1965
8. Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии. - 2-е изд., доп.- М.: Музыка, 1973. - 125 с.
9. Зелинский В. Курс гармонии в задачах. Диатоника. – 2-е изд.- М.: Музыка, 1982.- 292 с.
10. Кириллова В., Наумов Л., Степанов А., Таранущенко В. Практические задания к курсу гармонии. - Ч. 1, 2-е изд., доп.- М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1976. - 45 с.
11. Можжевелов Б. Мелодии для гармонизации. - Л.: Музыка, 1982.- 135 с.
12. Мутли А. Сборник задач по гармонии. - 6-е изд.- М.: Музыка, 1979. - 149 с.
13. Мясоедов А. Задачи по гармонии. - 3е изд.- М.: Музыка, 1981. - 80 с.

Сборники упражнений по игре на фортепиано

14. Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе гармонии. - М.: Музыка 1986. - 128 с., нот
15. Соловьева Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии. - М.: Сов. Композитор, 1989.- 56 с.

Пособия по гармоническому анализу

16. Берков В. Пособие по гармоническому анализу. - 2-е изд.- М.: Музгиз, 1960. - 172 с.
17. Привано Н. Хрестоматия по гармонии. - Ч. 1, 2, 3. - М.: Музыка, 1967, 1969, 1972.
18. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. - 5-е изд.-М.: Музыка, 1978. - 287 с.
19. Холопов Ю. Гармонический анализ. – В 3-х частях. - Ч. I.- М.: 1996. - 96 с., нот.

Дополнительная литература

20. Бершадская Т. Лекции по гармонии. - Л.: Музыка, 1978. - 200 с.
21. Музыкальный энциклопедический словарь. - М.: Сов. Энциклопедия, 1990.- 672 с.: илл.
22. Мюллер Т. Гармония. - М.: Музыка, 1976. - 286 с., нот.
23. Мясоедов А. О гармонии русской музыки (корни национальной специфики). - М.: Прест, 1998. - 141 с., нот.
24. Степанов А. Методика преподавания гармонии. - М.: Музыка, 1984. - 135 с., нот.
25. Тюлин Ю. Учение о гармонии. – 3-е изд. - М.: Музыка, 1966
26. Тюлин Ю. Учение о фактуре и мелодической фигурации. - Ч. 1 «Музыкальная фактура», ч. 2 «Мелодическая фигурация». - М.: Музыка, 1976, 1977.
27. Тюлин Ю. Музыкальная фактура и мелодическая фигурация. Практический курс. В 2-х кн. 1 – Задания: Учебное пособие. - М.: Музыка, 1980. - 311 с., нот. 2 – Образцы решений: Учебное пособие. - М.: Музыка, 1980. - 160 с., нот.
28. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. - М.: Музыка, 1988. - 511 с., нот.
29. Холопов Ю. Задания по гармонии. - М.: Музыка, 1983. - 287 с., нот.

Современная гармония

30. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. Учебное пособие. - М.: Музыка, 1984. - 256 с., нот.
31. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. - М.: Музыка, 1994.- 144 с.
32. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М.: Музыка, 1976,- 367 с.
33. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. - М.: Музыка, 1974. - 287 с.
34. Шульгин Д. Теоретические основы современной гармонии: Учебное пособие. - М., 1994. - 376 с.

Дополнительная литература:

1. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. - М.: Музыка, 1975. - 142 с.
2. Гершкович Ф. Тональные истоки Шёнберговой додекафонии // Ф.Гершкович. О музыке. - М.: Сов. Композитор, 1991.- с. 13-44.
3. Креник Э. (Кршенек Эрнст). Исследование о 12-тоновом контрапункте. - Киев, 1993. - 48 с.
4. Курбатская С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. - М.: ТЦ «Сфера», 1996. - 128 с.

5. Спасов Б., Холопова В. Ритмические прогрессии и серии // Проблемы музыкального ритма. - Сб. ст.- М.: Музыка, 1978. - с. 261-293.
6. Тюлин Ю. Современная гармония и ее историческое происхождение // Теоретические проблемы музыки XX века. - Сб. ст. – вып. 1. - М.: Музыка, 1967. - с. 129-182.
7. Холопов Ю. Классические структуры в современной гармонии// Теоретические проблемы музыки XX века. - Сб. ст. – вып. 1. - М.: Музыка, 1967. - с. 91-128.
8. Холопов Ю. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. - Сб. ст.- вып. 4.- М.: 1966.
9. Холопов Ю. Об общих логических принципах современной гармонии // Музыка и современность. - Сб. ст.- вып. 8. - М.: 1974.
10. Холопов Ю. Об эволюции европейской тональной системы // Проблемы лада. - Сб. ст.- М.: Музыка, 1972.
11. Холопов Ю. Современные черты гармонии Прокофьева. - М.: 1967.
12. Холопов Ю. Функциональный метод анализа современной гармонии // Теоретические проблемы музыки XX века. - Сб. ст. – вып. 2. - М.: Музыка, 1967.-с. 169-199.

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.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Разработчик - Хасанова А.Н./ доцент, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является постижение принципов музыкального формообразования как основы для профессиональной исполнительской педагогической, просветительской и исследовательской деятельности.

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

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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
	<p><i>Знать:</i></p>

ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;	
	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;	
	<i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложнολадовой музыки XX века;	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение 3 и 4 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	97	-	4
Самостоятельная работа		47		
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 метро-ритмической организации (метр, композиционный метр). Гармония как основной фактор формообразования в тональной музыке. Музыкальный стиль – своеобразие определенной эпохи, национальной традиции, композиторской школы, индивидуального композиторского языка. Стиль как совокупность компонентов музыкального языка, коммуникативных аспектов музыки. Основные этапы стилевой эволюции европейского музыкального искусства и смена парадигм музыкального формообразования.

Тема 1.2. Функциональные концепции музыкальной формы. Основные функции разделов музыкальной формы. Музыкальный тематизм. Классические учения о форме и функциональный подход. Музыкальная форма как процесс (по Асафьеву), общелогическая процессуальная триада i-m-t. Основные функциональные разделы музыки классикоромантической традиции; темы (главная, побочные), развивающие разделы (ходы, связующая партия, средний эпизод, разработка), заключительные разделы (к теме (дополнение), к части формы (заключительная партия), к форме в целом (кода)). Добавочные композиционные функции (вступление, кода). Эволюция функциональных учений о форме (Маркс, Риман, Бусслер, Аренский, Асафьев, Мазель, Цуккерман, Бобровский); неразработанность понятийно-терминологического аппарата и теоретических основ для анализа музыки доклассического периода и нетональных композиций XX века.

Тема как комплекс выразительных средств, определяющий дальнейшее становление музыкальной формы. Основные виды тем классико-романтического стиля (одномотивные, разномотивные, контрастные, составные – по Скребковой-Филатовой).

Тема 1.3 Структурные концепции музыкальной формы. Структурные уровни в музыкальной форме. Метод анализа Х.Шенкера. Структурный подход в теории музыки и идея структурных уровней строения музыкального произведения. Учение о «тональном языке» Шенкера и его развитие в музыкознании (Лердаль, Джекендофф, Акопян, Холопов, Кюрегян). Категориальный аппарат шенкеревского 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 T – не T – T. 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, ритурнели.

Тема 2.3. Концертная форма

Использование формы в быстрых частях концертного, сонатного и сюитного циклов эпохи барокко. Композиционное родство с принципом строения фуги. Принцип «модуляционного рондо» (И.В. Способин): чередование темы и интермедий. Транспозиционный план темы. Особенности строения темы (принцип «тезис-развертывание-кадансирование»), изменение структуры темы в серединных проведениях. Структура интермедий, особенности их тематического решения. Связь формы с жанровыми особенностями concerto grosso.

Взаимодействие концертной формы и двухчастной структуры. Использование в концертной форме принципов композиционного дубля и импровиза.

Тема 2.4. Вариации. Формы с рефреном и ритурнелем.

Вариации как форма и как формообразующий принцип.

Полифонические фариации (бассо остинато). Техника сочинения и условия жанрового использования. Форма второго плана в вариациях как принцип формообразования в вариационном цикле.

Фигурационные вариации. Эстетика «записанной импровизации». Группировка вариаций, проблемы единства цикла. Техника импровизации на гармоническую последовательность, жанровые модификации темы в барочных фигурационных вариациях.

Куплетное рондо французских клавесинистов.

Формы с ритурнелем в вокальной и инструментальной музыке барокко (по М. Катунян).

Раздел 3. Классико-романтическая система музыкальных форм

Тема 3.1. Общая характеристика классического стиля и основных принципов формообразования.

Историческая характеристика эпохи. Новые коммуникативные формы в искусстве. Социальная среда музыкального искусства.

Становление и кристаллизация крупных жанров инструментальной музыки – классической сонаты, симфонии, квартета. Расцвет светского музицирования. Художественно-эстетические течения (рококо, галантный стиль, «буря и натиск», сентиментализм, поздний классицизм и французский ампир). Венский классицизм. Важнейшие композиционные принципы: централизация (тональная, тематическая, композиционная), принцип тематической персонификации и влияние драмы; идея развития и приведения к единству; преобладание гомофонно-гармонической техники письма. Кристаллизация системы типовых «жанро-форм» (Назайкинский). Новые методы работы над музыкальным текстом письменной традиции у Бетховена.

Тема 3.2. Период и «песенные формы». Метрическая теория Римана.

Период как особая форма организации музыкального времени. Жанровые истоки периодичности. Психологическое восприятие периодичности. Теория метрического периода Х. Римана и ее развитие в работах Ю.Н. Холопова. Функции метрических тактов.

Приемы внутреннего усложнения и варьирования периодической структуры.

Использование понятий и терминов (мотив, фраза, предложение, половинная и заключительная каденции, расширение, дополнение и т.д.). Основные виды периода, классификация периода по структуре (из двух предложений, из трех предложений, единого строения), по пропорциям (квадратный, с расширенным вторым предложением, органической неквадратности), по тональному плану (однотональный, модулирующий). «Песенные» (периодические) формы в композиторской практике классико-романтического периода (А.Б. Маркс). Простые формы. Особенности строения простой двухчастной формы. Особенности строения простой трехчастной формы. Сфера применения простых форм. Простые формы как часть более крупной формы.

Сложная трехчастная с серединой трио, как форма менуэта и скерцо в классическом сонатно-симфоническом цикле. Использование формы в жанрово-характерных пьесах композиторов-романтиков. Особенности строения трио. Реприза da capo.

Тема 3.3. Формы класса рондо (по А.Б. Марксу).

Класс форм рондо, объединяющий формы с тематизмом в песенных формах и развивающимися разделами неперодической структуры (ходами). Идея круга (рондо) в виде возвращения устойчивого композиционного раздела. Классификация форм рондо в 19 веке (Маркс, Бусслер, Аренский):

1) малое (однотемное) рондо (тема – ход – тема)

2) малое (двухтемное) рондо (1 тема – 2 тема – ход – 1 тема)

Использование малого рондо в медленных частях сонатно-симфонического цикла (форма сонатного *adagio*)/

3) большое рондо: тема – ход – тема – ход – тема.

Регулярность и нерегулярность в рондо (по Кюрегян). Нетиповые рондообразные композиции. Рондо как композиционный принцип (Бетховен. Симфония №8, финал: экспозиция – разработка 1 – реприза 1 – разработка 2 – реприза 2).

4) рондо-соната: (1 тема – ход-2 тема – 1 тема) 3 тема-ход (1 тема – ход-2 тема – 1 тема)

Использование формы в финалах 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 («глинкинские»).

Свободные романтические вариации. Жанровый контраст в вариационном цикле. Варьирование как формообразующий принцип и принцип монотематизма.

Тема 3.5. Сонатное allegro классиков. Сонатно-симфонический цикл.

Становление сонатного аллегро на основе традиций старинной двухчастной (старосонатной) и концертной формы эпохи барокко.

Первые образцы формы в творчестве композиторов мангеймской школы, сыновей И.С. Баха, И. Гайдна. Принцип тонально-гармонических оборотов в сонатном аллегро. Композиционный план формы. Особенности строения (композиционные разделы) вступления, главной партии, связующей партии, побочной партии, заключительной партии, разработки. Композиционные изменения структуры разделов в репризе. Особые случаи строения репризы (зеркальная, сокращенная). Особенности строения формы в жанре инструментального концерта. Особенности тематизма. Особенности и исторические характеристики использования формы в медленном темпе (сонатная форма с эпизодом вместо разработки, сонатная форма без разработки). Стилиевые особенности решения формы в творчестве Гайдна, Моцарта, Бетховена. Сонатность как формообразующий принцип.

Тема 3.6. Общая характеристика романтического стиля.

Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Изменения в слушательской аудитории и социальном статусе музыкального искусства. Семантика жанров в романтической музыке. Изменения в жанровой иерархии. Сюжетные фабулы романтизма и их влияние на музыкальное мышление композиторов-романтиков. Диалогичность (по Бахтину) в условиях музыкального стиля (реминисценции исторических стилей, символические цитаты и интонационно-гармонические обороты). Тенденция к созданию нетиповых форм. Принцип монотематизма.

Тема 3.7. Сонатная форма у романтиков. Особые разновидности сонатной формы

Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Семантика жанров в романтической музыке.

Наиболее распространенные драматургические типы сонатной формы. Изменения жанровой природы тематизма. «Распад экспозиции» (Л.А. Мазель), усиление контраста между главной и побочной партиями, их обособление. Многотемность партий, вторые темы в

главной и побочной партии. Особенности разработки, эпизоды и новые темы в разработке. Драматургия репризы (сокращенная реприза, зеркальная реприза). Сонатность в музыке XX века. Усложнение тонального плана формы. Тематические арки в сонатно-симфоническом цикле. Сонатность как драматургический принцип в нетональной музыке.

Тема 3.8. Свободные и «смешанные» формы. Взаимодействие формообразующих принципов.

Преодоление типовых форм в музыке романтиков. Стремление к индивидуализации строения произведения. Основные классические формообразующие принципы: сонатность, вариационность, рондальность, цикличность. Варианты их взаимодействия. Принципы цикличности в одночастном произведении. Зеркально-симметричные и концентрические композиции.

Теория взаимодействия форм (по П. Стоянову). Внутренне усложнение формы.

Большие одночастные формы нетипового строения. Сочетание формообразующих принципов сонатности с цикличностью в одночастности (Лист. Концерт для ф-но с оркестром № 1; Прокофьев. Концерт для ф-но с оркестром № 1). Развитие этого принципа формообразования в музыке второй половины XX века (Шнитке. Концерт для ф-но и струнного оркестра).

Раздел 4. Формы в музыке XX века

Тема 4.1. Общая характеристика форм музыки XX века. Принципы классификации.

Модификация музыкальных форм в условиях глубокого обновления материала (в его звуковысотном, метроритмическом, ладовом и др. аспектах). Новые эстетики и формы коммуникации. Новые разновидности музыкального склада (пуантилизм, сонорная мелодия, серийная полифония, полифония пластов и др.) Принципы звуковысотной организации: хроматическая тональность, техника центра, неомодалность, серийность, сонорика, Нерегламентированность музыкального материала как следствие множественности высотных систем. Создание индивидуальных функциональных отношений на основе нерегламентированного материала.

Переосмысление тематизма. Возникновение фактурного, тембрового, ритмического тематизма в различных условиях организации звуковысотности.

Усиление роли метроритма в формообразовании, вплоть до создания особых, прежде всего «ритмических в своей основе форм» (Григорьева).

Принцип классификации (по Кюрегян) на формы: 1) классикоромантической традиции в условиях какого-либо нового принципа звуковысотной организации и 2) формы аклассического типа, определяемые по принципу какого-либо принципа звуковысотной организации (например: форма классико-романтического типа в условиях техники центра или форма аклассического типа в условиях сонорности).

Тема 4.2. Хроматическая тональность и форма. Техника центра.

Хроматическая тональность со свойственными ей принципиальной возможностью двенадцатиступенности, неограниченным расширением аккордики, нередко – повышенной диссонантностью. Связь данной техники преимущественно с традиционными формами классико-романтического типа (Прокофьев. Мимолетности, первые части Сонат для ф-но 5,6,7).

Техника центра, основанная на центральной гармонии (всегда диссонирующей), которая служит порождающей моделью всей звуковой системы: согласно ее структуре выстраиваются все побочные элементы; из нее же проистекает принцип, регулирующий их отношения, то есть специфические функции. «Скрябинский лад» (в музыке позднего периода творчества) как одно из воплощений техники центра

(«доминантообразный» с тритоном аккорд в центре системы, его воссоздания на другой высоте, точные или измененные, в качестве производных элементов). Смена звуковысотной позиций как параллель смене тональности в традиционном формообразовании. Преобразование традиционных форм в условиях техники центра: Скрябин. Прелюдия оп. 67 № 1 (простая трехчастная форма); «Мрачное пламя» оп. 73 № 2 (малое однотемное рондо); Поэма-ноктюрн оп. 61 (сонатная форма). Использование метода редукции при анализе формы в условиях техники центра.

Тема 4.3. Формы в условиях серийности и 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 алеаторики. Обзор композиционных принципов других техник письма XX века (электронная и конкретная музыка, полистилистика, репетитивная техника).

Сонорный принцип: высотно недеференцированные звучности в качестве исходного материала. Виды сонорного материала: 1) на основе звуков определенной высоты и традиционных тембров; 2) на основе звуков неопределенной высоты, шумов, нетрадиционных способов звукоизвлечения и тембров. Сонорная монодия и полифония. Микрополифония как средство создания внутренне подвижных, но в целом однородных «соноров». Ритм крупного плана в сонорной композиции. Типы соноров (по Маклыгину): точка, россыпь,

пятно, линия, полоса или утолщенная линия, поток. Klangfarbenmelodie (Шенберг). Традиционные композиционные схемы в условиях соноричности: Слонимский «Колористическая фантазия» для ф-но (рондообразность); Пендеревский «Трен памяти жертв Хиросимы» (драматургия сонатной формы); Лигети «Lontano» для оркестра (многочастная контрастно-составная форма).

Алеаторный принцип: подвижная координация частей и элементов структуры. Возможность приложения алеаторики к музыкальному материалу, организованному посредством разных техник – модальности, серийности, соноричности. Градации свободы (по Денисову): 1) форма стабильна – ткань мобильна, 2) форма мобильна – ткань стабильна, 3) форма мобильна – ткань мобильна. Переосмысление концепции формы в случаях 2 и 3, как отказ от ее изначальной заданности. «Техника групп» (Штокхаузен) как метод реализации второй градации. «Интуитивная музыка» Штокхаузена с коллективной импровизацией как отражение 3-го уровня алеаторной свободы.

Изменение категорий композитор – исполнитель и социально-коммуникативной роли и смысла музыки.

Электронные композиции, изменение природы звука. Опыт Ксенакиса по созданию звучащего контура архитектурного сооружения.

Сочетание электронных и натуральных звучаний (Денисов. «Пение птиц»).

Полистилистика как тенденция художественного творчества в XX веке. Соотношение понятий полистилистика и эклектика в архитектуре и интерьере. Элементы полистилистики в творчестве Айвза, Стравинского. Цитата, псевдоцитата, аллюзия.

Полистилистика в творчестве Пярта (Вторая симфония, финал), Шнитке (Симфония № 1, концертто гротто, Концерт для альты с оркестром, «Ревизская сказка» для ф-но в 4 руки), Берно (Симфония для оркестра и 8 певческих голосов, скерцо).

Минимализм как эстетическая предпосылка репетитивной техники.

Тема 4.5. Особенности формы в композиторских школах восточных культур.

Трактовка звука в традиционных музыкальных культурах Востока и возможности ее эстетического сближения с сонорностью, неомодальностью, репетитивной техникой. Традиционные формы (мугам, казахский кюй, жанры песенного фольклора разных народов) как прототип профессиональной композиции.

Особенности развития композиторской музыки в странах арабского Востока. Творчество Сольхи аль Вади (Сирия) и адаптация академических форм европейской музыки к традиционной жанровой системе. Шафия Бадретдин (Сирия-Франция) и «арабский авангард».

Общие тенденции развития композиторских школ Китая и Японии. Техника «главного звучания» как национальный по генезису прием современного письма в творчестве Исан Юна (Корея).

Творчество современных татарских композиторов и техники письма XX века (Калимуллин. Квартет памяти Тукая, фантазия для органа «Забытый вагаз», Соната для виолончели соло).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная форма» установлен в соответствии с учебным планом. В конце четвертого семестра обучающиеся сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

- устные аналитические ответы
- письменные (аналитические работы, тесты)

Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ, устный экзаменационный ответ.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб., 2013

Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX веков. М., 1998

Заднепровская Г. В. Анализ музыкальных произведений. М., 2018.

Способин И.В. Музыкальная форма. М.: Музыка, 2019

Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. Исследование. М., 2019.

Арутюнов Д. Сочинения П. И. Чайковского в курсе анализа музыкальных произведений. М.: Музыка, 2016.

Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. СПб., 1988.

Холопов Ю. Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений // Современная музыка в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М., 1980. Вып.51.

Ценова В. О современной систематике музыкальных форм // *Laudamus*. М., 1992.

Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений. М., 2003.

Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений». Учебное пособие. М., 2004.

Дополнительная литература:

Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. – М., 1996.

Дулат-Алеев В. Структурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // *От Ars nova к новой музыке.* – Казань, 2008.

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

Мессиаен 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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разработчики - Кудрявцев А.В./доцент, кандидат искусствоведения, Арсенова Н.В./старший преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является обучение практическому владению компьютером, овладение возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных инструментов для активного применения их в профессиональной творческой деятельности.

Задачи курса — научить свободно пользоваться компьютером на уровне пользователя популярной операционной системы Microsoft Windows; освоить главные пользовательские функции в популярной системе Microsoft Office Word.

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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Современные информационные технологии» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений;
	<i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	<i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	<i>Знать:</i> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
	<i>Уметь:</i> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
	<i>Владеть:</i> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.

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 1, 2 семестрах.

	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
				2
	Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	70	3
	Самостоятельная работа		38	
	Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение. Начало работы в Word 2010.

Вводное занятие. Проверка уровня знаний. Знакомство с функцией «Панель инструментов»: расположение кнопок, основные функции.

Работа с непечатаемыми символами, их применение, обозначения.

Тема 2. Основные возможности Word.

Понятие «горячие клавиши» их применение в Word. Быстрое выделение фрагментов текста, ориентирование в тексте и переход к различным разделам. Схема документа Word. Функции инструмента «Линейка». Частичная и полная защита документа от изменения, запрет редактирования, виды запрета редактирования: режимы «Чтение», «Примечания», «Запись исправлений», «Ввод данных форм». Преобразование документа в формат Word 2003, сохранение в формате PDF. Режимы работы с документами: «Чтение», «Разметка страниц» и т.д. Изменение масштаба страниц. Применение справочников Word: «тузаурис». Статистика символов в тексте. Переключение окон клавишами Alt+Tab, Shift+Tab.

Тема 3. Форматирование текста.

Виды и способы нумерации страниц. Использование особого колонтитула для первой, титульной страницы. Понятие «колонтитулы» и их применение в документе, виды колонтитулов. Виды маркирования в документе Word, составление списков: нумерованные, маркированные, многоуровневые и т.д. Выравнивание текста, его основные виды: по центру, по правому краю, выравнивание по ширине. Функция «форматирование по образцу»: применение функции нажатием кнопки. Разрешение и запрет автопереноса слов. Функция изменения регистра. Специальные символы: их применение в тексте. Оформление колонок в тексте.

Набор стандартных тем оформления текста. Разбивка текста на разделы. Создание закладок.

Тема 4. Требования к оформлению текста.

Настройка стандартных параметров «поля», «шрифт», «кегель», «абзац», «междустрочный интервал», и т.д. Выбор шрифта и его разновидности: Serif и Sans Serif. Применение шрифтов в печатной продукции и в интернете. Понятие «Неразрывные пробелы», правила их применения в тексте: между фамилией и инициалами, между знаками номера и параграфа и относящихся к ним цифрам, между числами и относящимися к ним единицами измерения, внутри сокращений и им подобных и т.д. Правила оформления сносок концевых и подстрочных: различие в размере на 2 пункта, правила подборки шрифта. Правила оформления заголовков.

Оформление списка литературы: список литературы размещается в конце текста, сортируется по алфавиту.

Тема 5. Дополнительные возможности Word.

Использование буфера обмена, применение буфера, хранение информации при составлении текста. Создание буфера, складирование информации в буфер. Вставка текста из буфера обмена. Удаление информации из буфера.

Функция «Смарт-теги»: включение, применение, управление, отключение смарт-тегов, разновидности смарт-тегов. Вставка в текст текущего времени и даты.

Экспресс-стили — функция, позволяющая просматривать набор стилей перед тем, как применить их к тексту. Выбор Экспресс-стилей. Создание и изменение стилей. Создание нового стиля.

Функция «Поле»: позволяет автоматически вставлять в документ определенную информацию, а так же изменять ее. Вставка полей при помощи команд «Меню». Основные и наиболее популярные поля Word. Основные операции с полями.

Тема 6. Работа с таблицами.

Создание простейшей таблицы посредством кнопки «вставка». Рисование таблицы: выбор ширины линии, форматирование таблицы. Преобразование текста в таблицу. Преобразование таблицы в текст. Вставка таблицы Excel. Вставка экспресс-таблицы. Работы с таблицей: вставка пустой строки перед таблицей, добавление строк и столбцов, разделение и объединение таблиц, удаление содержимого таблицы, удаление ячеек, объединение ячеек, нумерация ячеек таблицы, свойства таблицы, форматирование текста в таблице. Применение стилей таблиц. Средства перемещения по таблице: комбинации клавиш Tab, Shift+Tab, Alt+Home, Alt+End и т.д. Сортировка данных в таблице.

Тема 7. Средства рисования Word.

Построение рисунков в виде фигур, вставка фигур, изменение готовых фигур: перемещение, изменение размера, поворот и деформация фигуры. Простейшие действия с фигурами: группировка объектов, порядок объектов, привязка рисунка к сетке для перемещения объекта с фиксированным шагом, изменении автофигуры, заливка фигуры, построение объемной фигуры.

Тема 8. Работа с графическими изображениями.

Способы вставки рисунков в текст. Извлечение рисунков из документа. Использование стилей рисунков и методы изменения их размера. Возможности работы с фигурным текстом WordArt.

Вставка рисунков из коллекции Word. Способы вставки рисунка из файла: «Вставить» (рисунок вставляется в документ без связи с исходным файлом), «Связать с файлом» (изменения в файле с рисунком отражаются в документе) и «Вставить и связать» (метод, объединяющий оба варианта). Различия между графическими форматами: BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG. Способ извлечения рисунка из документа Word посредством сохранения документа как веб-страницы.

Работа с рисунком: изменение цветового формата, стили рисунка, обтекание рисунка текстом, изменение размера рисунка, восстановление полного отображения рисунка в тексте. Вставка и редактирование фигурного текста WordArt, форматирование объекта WordArt.

Тема 9. Работа с гиперссылками.

Гиперссылка — ссылка, позволяющая осуществлять переход к другим страницам данного документа, другим документам и файлам. Виды гиперссылок: гиперссылка на фрагмент в документе, гиперссылка на другой документ, гиперссылка на аудио и 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.

Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word.

Оглавление как создание списков всех заголовков. Создание оглавления при помощи применяемых стилей заголовков. Редактирование и форматирование выбранного стиля. Применения выделения фрагментов текста в качестве заголовков. Работа с автособираемым оглавлением и использование шаблоном оглавления как завершающий этап работы.

Тема 11. Работа с макросами.

Макрос — последовательность действий в документе Word, записанная под определенным именем. Применение макроса, возможности макроса — упрощенное форматирование текста. Создание, запись и выполнение макроса. Вызов макроса при помощи комбинации клавиш. Редактирование записанного макроса. Удаление макроса.

Тема 12. Работа с Power Point.

Основные принципы работы в программе. Оформление презентации Power Point, правила подбора шрифтов, применения анимации, применение гиперссылок, вставка видео и аудио файлов.

Тема 13. Работа с презентацией Prezi

Знакомство с программой Prezi. Знакомство с онлайн версией программы, составление презентации Prezi, управление презентацией.

Тема 14. Работа с Adobe Photoshop

Знакомство с основами работы в Adobe Photoshop. Создание файлов, создание слоёв, знакомство с основными инструментами программы.

У. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Современные информационные технологии» установлен в соответствии с учебным планом. В конце второго семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»:

- устные (собеседование)
- письменные (форматирование текста в документе, выполнение заданий).

У. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

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.

Дополнительная литература

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 патентнотехническая 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>

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.

ФОРТЕПИАНО

Разработчик - Майорова О.Б./профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, развитие навыков владения инструментом на уровне, обеспечивающем использование фортепиано в учебной и в последующей профессиональной деятельности; развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической; воспитание высококвалифицированных музыкантов, обладающих широкой профессиональной эрудицией и богатым художественно-образным мышлением.

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;
- овладение навыками игры на фортепиано в объеме, необходимом для профессиональной деятельности;
- совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров;
- развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей;
- овладение способами художественно-творческой работы по воплощению музыкального образа;
- совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования, знакомство на фортепиано с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями;
- овладение навыками аккомпанемента в вокальном произведении, осознание художественной целостности сольной вокальной партии и инструментального аккомпанемента;
- 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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Фортепиано» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – принципы исполнительства на фортепиано;
	<i>Уметь:</i> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – самостоятельно изучать вокальные произведения под собственный аккомпанемент; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе;
	<i>Владеть:</i> – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 6 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль					
			1	2	3	4	5	6
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	10	132	3	3	3	3	3	Э
Самостоятельная работа		228						
Общая трудоемкость		360						

IV. Содержание дисциплины.

В содержание курса «Фортепиано» по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» (профиль: академическое пение) включается большой объем знаний в области специфики исполнительской работы с музыкальными произведениями разных стилей и жанров. Методика работы в классе фортепиано с вокалистами-бакалаврами связана с реализацией идей профилизации курса, нацеленного на наиболее полное приближение к потребностям будущей профессиональной деятельности музыкантов-вокалистов. В программу курса включаются фортепианные произведения разных стилей и жанров, большое внимание уделяется исполнению

произведений малой формы, разнохарактерных пьес, а также ансамблей для двух фортепиано и фортепиано в четыре руки. С целью совершенствования технических навыков в учебных планах почти каждого семестра включены этюды. Большое значение имеет овладение профессиональными навыками исполнения аккомпанемента в вокальных произведениях разных стилей, эпох и жанров. Для наиболее глубокого изучения музыкального репертуара в учебные планы наряду с произведениями мировой и отечественной классики включаются сочинения композиторов Республики Татарстан и республик Поволжья. В условиях полиэтнического региона данный раздел играет важную роль в формировании таких компетенций как толерантность, гражданственность, воспитывает подлинно художественное мышление высококультурной личности. Включение в программу курса фортепиано национально-регионального компонента позволяет формировать представление о взаимосвязи и взаимовлиянии мировой и национальной культуры, а также анализировать и находить средства музыкальной выразительности для передачи национального своеобразия и исполнительской специфики музыки различных национальных культур.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. С 1 по 5 семестры формой промежуточной аттестации является зачет, в шестом семестре обучающиеся сдают экзамен.

Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.

Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. **Абдуллина А.А.** Методы ускорения адаптации к фортепиано на начальном этапе обучения: учебно-методическое пособие / А. А. Абдуллина; Инст. доп. проф. образования (повышения квалификации) специалистов СКС искусства. - Казань, 2012. - 32с.
2. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность:** материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 3 апреля 2013 года). Вып. 6 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2014. - 312с.
3. **Боголюбова Л.Д.** Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста: Учебно-методическое пособие / Л. Д. Боголюбова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
4. **Виктор Столов пианист и педагог** / Казанская консерватория; ред., сост. Г. Айнатуллова, ред., сост. О. Майорова. - Казань, 2014. - 120с.: +CD
5. **Гринес О.В.** Жанр фортепианного ансамбля и его роль в процессе формирования пианиста-профессионала: Учебно-методическое пособие / О.В.Гринес; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
6. **Зеленкова Е.** Формирование педагогической компетентности студентов музыкального вуза на основе междисциплинарной интеграции: автореферат дис. ... канд. пед. наук: защищена 01.04.2014 /Е. Зеленкова; Ин-т пед. и психологии проф. образ. РАО. - Казань, 2014. - 22с.
7. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность:** Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.

8. **В помощь пианисту-конкурсанту:** Произведения для фортепиано соло, написанные после 1950 года: учебно-методическое пособие / Казанская консерватория; сост. Е. В. Михайлов. - Казань, 2015. - 22с.
9. **Гимадиева Р.** Альберт Леман: фортепианная педагогика, исполнительство, творчество / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. - Казань, 2015. – 218с.
10. **Гимадиева Р.** Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория.
11. **Зеленкова Е.В.** Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
12. **Зеленкова Е.** Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно- методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
13. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
14. **Зеленкова Е.** Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.
15. **Зеленкова Е.** Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с.
16. **Из педагогического опыта** Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с.
17. **Фортепианный ансамбль в** современном музыкальном искусстве и образовании: Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верхолат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с
18. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с.
19. **Музыкальное и художественное образование:** опыт, традиции, перспективы: Сборник научных статей [по материалам Международной заочной научно-практической конференции 14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувашский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. Тенюкова, Е. В. Бакшаева. - Чебоксары, 2016. - 147с.
20. **Фортепианная культура России:** история и современность: Музыкальная эпоха и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей и материалов / Московская консерватория; рук. работы В. П. Чинаев; отв. ред. С. В. Грохотов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 264с. - (науч. труды Московской консерватории; сб. 80).
21. **Гареева, М.А.** Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат В.А.Моцарта: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.02.2018 / М. А. Гареева; РАМ им. Гнесиных. - Уфа, 2017. - 30с.

22. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность:** Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с.
23. **Баренбойм, Л.** Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с.
24. **Курс фортепиано в XXI веке: теория, практика, педагогика:** Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 27 января 2017 года) / Казанская консерватория; ред., сост. Р. Д. Гимадиева; ред., сост. И. Т. Салахова. - Казань, 2017. - 192 с.
25. **Либерман, Е.** Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие / Е. Либерман. - 2-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. - 240 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Разработчик - Решетникова С.В./преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

Вокальное искусство – один из древнейших видов музыкального исполнительства, основой которого является владение голосом.

Вокальное искусство представлено в эстрадном, народном, академическом направлениях. Основным жанром академического вокального искусства является опера. Палитра произведений оперного жанра разнообразна: *dramma per musica*, опера *seria*, опера *buffa*, *semiseria* и другие.

В курсе лекций по истории вокального искусства подробно рассматриваются различные национальные школы. Ознакомление с особенностями исполнительства различных национальных вокальных школ пения позволяет молодым вокалистам овладеть стилистикой исполнения произведений оперного и камерного жанра.

Развитие музыкального искусства каждой из стран (Италии, Франции, Германии и России) было тесно связано с этапами исторического развития и культурной политикой. Все это находило отражение в музыке, в сюжетах оперных либретто и текстах вокальных миниатюр.

Программа курса содержит 6 разделов, в которых рассматриваются отдельно итальянская, французская, немецкая, русская и современная российская школы, изучаются основополагающие принципы выдающихся вокальных педагогов на основе их теоретических трудов, а также творческие биографии великих оперных исполнителей.

В лекционном курсе предусмотрен сравнительный анализ отдельных вокальных школ. Рассматривается вопрос о том, что в результате взаимного влияния национальных вокальных школ, в последнее время складываются общенациональные тенденции в системе воспитания вокалистов во всем мире.

Основной **целью курса** «История вокального искусства» является изучение истории становления различных национальных вокальных школ и методических принципов ведущих педагогов. Обнародование исторической преемственности различных вокальных школ.

Задачей курса является воспитание певцов на основе полученных знаний: о вокальных школах Италии, Франции, Германии, России; об истории отечественной вокальной школы XX - начала XXI века; о выдающихся вокальных педагогах и исполнителях разных стран и эпох.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные закономерности взаимодействия человека и общества; – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы;

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение 1 и 2 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	99	1	2
Самостоятельная работа		45		
Общая трудоемкость:		144		

IV. Содержание дисциплины

ТЕМА I. ВВЕДЕНИЕ.

Лекция 1.

Возникновение профессионального вокального искусства. Пение в средневековье. Первые теоретические труды об искусстве пения. Вокальное исполнительство и педагогика. Первые исполнители в Греции, России, Франции, Германии. Национальные школы пения. Их самобытность и связь с языком, национальной музыкой. Характерные черты русской, итальянской, немецкой, французской школ. Школы сегодня.

ТЕМА II. ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 2.

Эпоха Возрождения. Известные вокальные теоретики. Классический театр драмы. Возникновение оперы.

Лекция 3.

Флорентийская камерата. Первые оперы и оперные театры.

Лекция 4, 5.

Староитальянские школы: римская, болонская, венецианская и неаполитанская. Первые консерватории. Творчество К. Монтеверди, Н. А. Попроры.

Лекция 6.

Опера XVII-XVIII веков. Выдающиеся певцы и педагоги эпохи староитальянского *bel canto*.

Лекция 7.

Театры Италии XVIII века. Искусство кастратов. Колоратурный стиль (*canto fiorito*). Упадок оперного искусства кастратов.

Лекция 8.

Опера начала XIX века. Творчество композиторов Россини, Беллини, Доницетти (романтическое *bel canto*).

Лекция 9.

Эволюция тенорового искусства и упадок искусства кастратов. Теоретический труд «Искусство пения» Дюпре. Новая школа романтического *bel canto*.

Лекция 10.

Творчество Верди. Выдающиеся вердиевские исполнители.

Лекция 11.

Великий педагог XIX века Ламперти и его вокально-методические принципы.

Лекция 12.

Школа М. Гарсиа-старшего, его вокально-методические принципы и его ученики.

Лекция 13.

М. Гарсиа-младший и его трактат «Полная школа об искусстве пения».

Лекция 14.

Выдающиеся певцы и педагоги конца XIX и начала XX века.

Творчество композиторов веристского направления.

Лекция 15.

Италия 20-40 годов XX века. Возрождение театра *La Scala* после фашизма. Театр *La Scala* в Москве. Знакомство с искусством великих итальянских певцов, прослушивание аудиозаписей.

Лекция 16.

Великие итальянские певцы XX, начала XXI века. Прослушивание аудиозаписей.

Лекция 17.

Опера XXI века, внедрение новых форм в режиссуру и исполнительство.

Взаимокультурный обмен между Италией и Россией.

ТЕМА III. ФРАНЦУЗСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 18.

Основоположник французской вокальной школы – Люлли.

Особенности французской вокальной школы, театр XVIII века.

Большая французская опера XIX века.

Лекция 19.

Особенности стиля французской оперы и связь с Россией.

Метод Парижской консерватории. Дюпре и Гарсиа.

ТЕМА IV. НЕМЕЦКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 20.

Немецкая вокальная школа и ее особенности. Основные черты вокального стиля немецкой музыки XVII, XVIII и начала XIX веков.

Лекция 21.

Глюк и его реформа. Бах, Гендель, Бетховен, Моцарт – особенности вокального стиля созданных ими произведений.

Лекция 22.

Вагнер и «Школа примарного тона».

Лекция 23.

Камерное творчество, вокальная лирика Ф. Шуберта, Р. Шумана, Х. Вольфа, Р. Штрауса.

ТЕМА V. РУССКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 24.

Истоки профессионального пения в России (русская народная песня и церковное пение). Пение в доглинковский период. Скоморохи, обряды, церковные действия. Псалмы.

Лекция 25.

Петр I и светское пение. Первые театры, театры крепостных актеров.

Школа пения Варламова.

Лекция 26.

Глинка – певец, композитор и вокальный педагог. Первая классическая опера в России.

Школа пения Глинки.

Ученики Глинки. Основные черты русской школы пения как оформившегося стилистического направления.

Лекция 27.

Могучая кучка (Даргомыжский и Мусоргский). Творчество Чайковского. Выдающиеся певцы и педагоги XIX века.

Лекция 28.

Вокальная педагогика Петербургской и Московской консерваторий. Выдающиеся педагоги и их ученики. Руководства по искусству пения в русской вокальной школе.

Лекция 29.

Вокальное искусство рубежа XX века. Мамонтовская опера. Шаляпин, Собинов, Нежданова – представители русской оперной школы.

ТЕМА VI. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 30.

Вокальное искусство в период 1917-1940 годов. Советская опера. Оперный театр и исполнительство. Камерная вокальная музыка.

Советская песня, как жанр вокального исполнительства.

Лекция 31.

Вокальное образование и научная работа в области голосообразования. Выдающиеся певцы довоенного периода: Каткульская, Обухова, Барсова, Давыдова, Максакова, Пирогов, Лемешев.

Лекция 32.

Послевоенный период развития советской вокальной школы 1945-1985 годов. Конкурсы, фестивали, концерты. Оперная и камерная музыка.

Национальная опера.

Лекция 33.

Система вокального образования сегодня. Вокальная педагогика и достижения в области мировых научных открытий – Юссон и его теория.

Лекция 34.

История образования Казанской государственной консерватории, первые вокальные педагоги и их последователи. Выдающиеся выпускники КГК.

Оперный театр в Казани и его традиции в XX веке и сегодня.

Взаимопроникновение школ, обмен опытом педагогов всего мира.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В течение года каждый студент обязан прослушать курс лекций, написать реферат. Текущий контроль осуществляется на зачете в конце I семестра. Промежуточный – на экзамене в конце II семестра, по билету, содержащему 3 вопроса из лекционного курса.

Предусмотрены текущие (поурочные) формы контроля в форме творческих заданий: тестирования, кроссвордов, анализа аудио и видеозаписей выступлений выдающихся певцов.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы:

1. Асафьев В. М. И. Глинка. М., 1947.
2. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. М., 1952.
3. Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М. И. Глинка М.: Сб. статей. М., 1950.
4. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Часть I. Учебное пособие. 2-е изд., испр. СПб: Планета музыки, 2018. 476 с.
5. Барбье П. История кастратов. Пер. с фр. Е.Рабинович. Издательство Ивана Лимбаха: СПб, 2006. 303 с.
6. Варламов А. Полная школа пения. М., 1953.
7. Варшавская Н. Некоторые принципы вокальной методики: Из опыта работы с начинающими певцами / Каз. гос. консерватория. Казань, 2007.
8. Гарсиа М. Полный трактат об искусстве пения. Русский пер. под ред. Багадурова В. М.: Просвещение, 1957. 356 с.
9. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М., 1951.
10. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., 1968.
11. Доливо А. Исполнитель и художественные принципы Мусоргского. Вопр. муз. исполн., М., 1953
12. Доливо А. Заметки об истоках русской классической и советской вокальной школы. («О музыкальном исполнительстве»). Сб. статей под ред. Гинсбурга Л. С. И Соловцова А. А.), М., 1958, вып. 2
13. Доливо А. Певец и песня. М., 1962.
14. Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. 1-е изд. М.: "Лань", "Планета музыки", 2014. - 288 с. <http://e.lanbook.com/view/book/44211/>
15. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. М., 1962.
16. Жесткова О. В. Голоса парижской Оперы (1820–1830): Учебное пособие. Для преподавателей и студентов высших музыкальных учебных заведений / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 80 с.
17. Жинкин Н. Механизмы речи. М., 1958.
18. Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. М. , 1937.
19. Капур, А.Д. Вокальное образование в Италии в XVII – первой половине XIX века / А.Д. Капур, Е.В. Алинкина – М., 2016. – 89 с.
20. Кириллина Л.В. Барочная опера и театр XX века // Театр XX века. Закономерности развития. Отв. ред. А.В. Бартошевич. М.: Индрик, 2003. С. 430-460.
21. Коленько С. Г. Певцы-кастраты в контексте европейской культуры нового времени: автореферат дисс. канд. культ. СПб., 2011. 24 с.

22. Коленько С. Г. Голос певца-кастрата: идеология и технология // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Т. 2, № 4. СПб., 2010. С. 113–120.
23. Кузнецов Г. Вагнеровский Heldentenor: от Риенци до Зигфрида: дисс. канд. иск. Москва. ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания», 2017. 498 с.
24. Ламперти Ф. Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. М.: "Лань", "Планета музыки", 2009. - 192 с. <http://e.lanbook.com/view/book/2000/>
25. Лаури-Вольпи Дж. Вокальные параллели. Л., 1972.
26. Лебедев Д. Исполнительские традиции русских оперных певцов. М.-Л.: Музыка, (Ленингр. отд-ние), 1964. - 84 с.
27. Лебедев Д. Н. Мастера русской оперной сцены. 2-е изд., доп. — Л.: Музыка, Ленингр. отд-ние, 1973,- 120 с.
28. Левик С. Записки оперного певца. М., 1955.
29. Малышева Н. О пении: Из опыта работы с певцами. М., 1988.
30. Морозов В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь. Методики мастеров. Серия искусство и наука. Litres. 2019. [Электронный ресурс] // URL: https://books.google.ru/books?id=W6FUDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 05.08.2019)
31. Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.
32. Овчинников М. Творцы русского романса М., 1988.
33. Полякова В. Опера в СССР Глава №8 книги «История оперы» [Электронный ресурс] // URL: https://www.classic-music.ru/opera_history_ussr.html (дата обращения 3.12.2019)
34. Полякова В. Беседа пятая. Оперное искусство XX века, Глава №5 книги «Беседы об опере» [Электронный ресурс] // URL: - https://www.classic-music.ru/books_chernaya05.html (дата обращения 3.12.2019)
35. Плужников К.И. Вокальное искусство: учебное пособие. - СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013 - 112 с. <http://e.lanbook.com/view/book/5696/page1/>
36. Покровский А. В. История развития науки о голосе // Современная наука // Актуальные проблемы теории и практики // Серия «Гуманитарные науки» // Научные технологии (Москва). 2015. № 01-02. С. 3–6 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.nauteh-journal.ru/index.php/ru/--gn15-01/1424-a> (дата обращения: 18.03.2017)
37. Полякова, Н.И. Сольное и академическое детское пение: дис. ...канд. искусствоведения (17.00.02) / Полякова Наталия Ивановна. – Москва, 2011. – 234 с.
38. Пономаренко Е. Ю. Исполнительская деятельность и педагогические принципы Генриетты Ниссен-Саломан: дисс. канд. иск. СПб., 2013. 265 с.
39. Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певцов. М., Л., 1932.
40. Решетникова С.В. А была ли ошибка Мануэля Гарсиа? Попытка развеять миф о главном секрете школы Гарсиа // PHILHARMONICA. International Music Journal. 2017. № 4. С. 27-31

41. Решетникова С.В. Исполнительское искусство Мануэля дель Популо Висенте Гарсиа // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение // Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 7(69): в 2-х ч. Ч. 1. С. 137-140
42. Решетникова С.В. Полина Виардо – продолжательница традиций династии Гарсиа // Культурное наследие России // Издательство: Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма (Москва), 2016. № 2. С. 34-39.
43. Решетникова С. В. Феномен творчества Марии Малибран – примадонны династии Гарсиа // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 4(66): в 2-х ч. Ч. 2. С. 128-132
44. Решетникова С.В. Формирование тенорового амплуа в творчестве Мануэля дель Популо Висенте Гарсиа // Южно-Российский музыкальный альманах. Ростов-на-Дону. 2018. № 2 (31) С. 88-92
45. Розанов А. С. Полина Виардо-Гарсиа, издание 2-е, дополненное. Л.: Музыка, 1978. 234 с.
46. Рубаха Е. Тенор у Россини // Музыкальная академия. 2008. № 2. С. 50-57
47. Садыкова Л. Оперы-seria Джоаккино Россини: вокальное искусство и особенности драматургии: дисс. канд. иск. Казань, 2016. 216 с.
48. Сикур П. Воспою тебе: Основы вокальной техники исполнительства для вокалистов, руководителей хоров, профессионалов и любителей светского и церковного пения. М., 2006.
49. Симонова Э. Историческое содержание термина bel canto // Musiqi Dünyasi. 2012. №1. [Электронный ресурс] // URL: http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=1451&page=4 (дата обращения: 20.08.2019)
50. Сонки С. Теория постановки голоса Л., 1925.
51. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., 1936.
52. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1940.
53. Старк Э. Петербургская опера и ее мастера. Л. М., 1940.
54. Стахевич А. Г. Вокальное искусство Западной Европы: творчество, исполнительство, педагогика.- Saarbrücken: Lambert acad. publ., 2012. 408 P.
55. Хоффманн А. Е. Феномен бельканто первой половины XIX века: композиторское творчество, исполнительское искусство и вокальная педагогика: дисс. канд. иск. М., 2008. 225 С.: ил.
56. Хохловкина А. А. Западно-европейская опера: конец XVIII-первая половина XIX века: очерки. Гос. музыкальное изд-во, 1962. 366 С.
57. Цодоков Е. С. Вокал оперный в 19-20 веках. 1 раздел. 19 век. 01.11.2009 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.operanews.ru/dic-vocal1.html> (дата обращения: 20.07.2015)
58. Юдин С. Певец и голос. М., 1948.
59. Юнеева, Е.А. История становления музыкального образования в Италии XVII века / Е.А. Юнеева // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2014. – № 3 (88). – С. 83–86.

60. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. М., 1981.
61. Garcia M. P. V. Exercices pour la Voix, avec un Discours Preliminaire Paris: Petit et Boieldien, 1835. 87 P. [Электронный ресурс] // URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503168t> (дата обращения: 07.03.2019)
62. Garcia M. Jr. Nouveau Traité sommaire de l'art du chant. Paris. M. Richard, 1856. 104 P.
63. Marek D. H. Alto: The Voice of Bel Canto. Rowman & Littlefield Publishers. 2016. 258 P.
64. Marek D. Giovanni Battista Rubini and the Bel Canto Tenors: History and Technique Lanham, MD: Scarecrow Press, 2013. 436 P.
65. Marek D. H. Singing: The First Art. By Dan H. Marek. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2007. xxiii. 235 P.
66. Pilotti K. The Road to Bel Canto. Musicology with Artistic Focus. Master's thesis at the Academy of Music, Örebro University, Sweden. 2009 [Электронный ресурс] // URL: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:291620/fulltext02 (дата обращения: 09.10.2015)
67. Potter, J. The tenor–castrato connection, 1760–1860. Early Music 35: 2007. PP. 97 –112
68. Potter J. Tenor: History of a Voice [Электронный ресурс] // URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt5vkqks.6>
69. Radomski T. Manuel García (1805-1906): A bicentenary reflection // Australian Voice. 2005. Volume 11. PP. 25-41 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.harmonicorde.com/Radomski%20Australian%20Voice.pdf> (дата обращения: 12.07.2017)
70. Radomski J. Manuel García (1775-1832): Chronicle of the life of a “bel canto” tenor at the dawn of romanticism. New York: Oxford University Press, 2000. 367 P.
71. Radomski J. Manuel Garcia (1775-1832): Maestro del bel canto y compositor. Madrid. Instituto complutense de ciencias musicales, 2003. 361 P.
72. Tosi P. F. Opinioni dei cantori antichi e moderni o sieno Osservazioni sopra il canto figurato. Bologna, 1723. 117 p.
73. Vest J. Adolphe Nourrit, Gilbert-Louis Duprez, and transformations of tenor technique in the early nineteenth century: historical and physiological considerations. Doctoral dissertation: University of Kentucky. Kentucky. 2009. 116 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 Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ

Разработчик - Варшавская Н.П./профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Вокальное искусство – один из древнейших видов музыкального исполнительства, основой которого является владение голосом. Вокальное искусство представлено в эстрадном, народном, академическом направлениях. Основным жанром академического вокального искусства является опера. Палитра произведений оперного жанра разнообразна: *dramma per musica*, опера *seria*, опера *buffa*, *semiseria* и другие.

В курсе лекций по истории вокального искусства подробно рассматриваются различные национальные школы. Ознакомление с особенностями исполнительства различных национальных вокальных школ пения позволяет молодым вокалистам овладеть стилистикой исполнения произведений оперного и камерного жанра.

Развитие музыкального искусства каждой из стран (Италии, Франции, Германии и России) было тесно связано с этапами исторического развития и культурной политикой. Все это находило отражение в музыке, в сюжетах оперных либретто и текстах вокальных миниатюр. Программа курса содержит 6 разделов, в которых рассматриваются отдельно итальянская, французская, немецкая, русская и современная российская школы, изучаются основополагающие принципы выдающихся вокальных педагогов на основе их теоретических трудов, а также творческие биографии великих оперных исполнителей.

В лекционном курсе предусмотрен сравнительный анализ отдельных вокальных школ. Рассматривается вопрос о том, что в результате взаимного влияния национальных вокальных школ, в последнее время складываются общенациональные тенденции в системе воспитания вокалистов во всем мире.

Основной **целью курса** «История вокального искусства» является изучение истории становления различных национальных вокальных школ и методических принципов ведущих педагогов. Обнародование исторической преемственности различных вокальных школ.

Задачей курса является воспитание певцов на основе полученных знаний: о вокальных школах Италии, Франции, Германии, России; об истории отечественной вокальной школы XX - начала XXI века; о выдающихся вокальных педагогах и исполнителях разных стран и эпох.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные закономерности взаимодействия человека и общества; – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;

		<ul style="list-style-type: none"> – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ПК-5	Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историю зарубежного и отечественного вокального искусства; – значительный зарубежный и отечественный вокальный репертуар, включающий сольные и ансамблевые сочинения различных стилей и жанров; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки;

<p>других творческих мероприятий</p>	<p>– учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– подбирать репертуар для концерта определенной тематики;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– основным вокально-педагогическим репертуаром;</p> <p>– представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров;</p> <p>– навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.</p>	
<p>ПК-6 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки вокального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – психологию певческой деятельности; – методическую литературу по вокальному искусству; – педагогический репертуар, предназначенный для развития навыков сольного и ансамблевого исполнительства; – основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики; – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить учебные занятия по дисциплинам профильной направленности, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <p><i>Владеть:</i></p>	

		<ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – умением планирования педагогической работы. 	
ПК-7	Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения. 	
ПК-8	Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; 	

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – навыками планирования педагогической работы. 	

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 3 по 4 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			3	4
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	4	97	КУ	Э
Самостоятельная работа		47		
Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

ТЕМА I. ВВЕДЕНИЕ.

Лекция 1.

Возникновение профессионального вокального искусства. Пение в средневековье. Первые теоретические труды об искусстве пения.

Вокальное исполнительство и педагогика. Первые исполнители в Греции, России, Франции, Германии. Национальные школы пения. Их самобытность и связь с языком, национальной музыкой. Характерные черты русской, итальянской, немецкой, французской школ.

Школы сегодня.

ТЕМА II. ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 2.

Эпоха Возрождения. Известные вокальные теоретики. Классический театр драмы. Возникновение оперы.

Лекция 3.

Флорентийская камерата. Первые оперы и оперные театры.

Лекция 4, 5.

Староитальянские школы: римская, болонская, венецианская и неаполитанская.. Первые консерватории. Творчество К. Монтеверди, Н. А. Попроры.

Лекция 6.

Опера XVII-XVIII веков. Выдающиеся певцы и педагоги эпохи староитальянского *bel canto*.

Лекция 7.

Театры Италии XVIII века. Искусство кастратов. Колоратурный стиль (*canto fiorito*). Упадок оперного искусства кастратов.

Лекция 8.

Опера начала XIX века. Творчество композиторов Россини, Беллини, Доницетти (романтическое *bel canto*).

Лекция 9.

Эволюция тенорового искусства и упадок искусства кастратов. Теоретический труд «Искусство пения» Дюпре. Новая школа романтического *bel canto*.

Лекция 10.

Творчество Верди. Выдающиеся вердиевские исполнители.

Лекция 11.

Великий педагог XIX века Ламперти и его вокально-методические принципы.

Лекция 12.

Школа М. Гарсиа-старшего, его вокально-методические принципы и его ученики.

Лекция 13.

М. Гарсиа-младший и его трактат «Полная школа об искусстве пения».

Лекция 14.

Выдающиеся певцы и педагоги конца XIX и начала XX века.

Творчество композиторов веристского направления.

Лекция 15.

Италия 20-40 годов XX века. Возрождение театра *La Scala* после фашизма. Театр *La Scala* в Москве. Знакомство с искусством великих итальянских певцов, прослушивание аудиозаписей.

Лекция 16.

Великие итальянские певцы XX, начала XXI века. Прослушивание аудиозаписей.

Лекция 17.

Опера XXI века, внедрение новых форм в режиссуру и исполнительство.

Взаимокультурный обмен между Италией и Россией.

ТЕМА III. ФРАНЦУЗСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 18.

Основоположник французской вокальной школы – Люлли.
Особенности французской вокальной школы, театр XVIII века.
Большая французская опера XIX века.

Лекция 19.

Особенности стиля французской оперы и связь с Россией.

Метод Парижской консерватории. Дюпре и Гарсия.

ТЕМА IV. НЕМЕЦКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 20.

Немецкая вокальная школа и ее особенности. Основные черты вокального стиля немецкой музыки XVII, XVIII и начала XIX веков.

Лекция 21.

Глюк и его реформа. Бах, Гендель, Бетховен, Моцарт – особенности вокального стиля созданных ими произведений.

Лекция 22.

Вагнер и «Школа примарного тона».

Лекция 23.

Камерное творчество, вокальная лирика Ф. Шуберта, Р. Шумана, Х. Вольфа, Р. Штрауса.

ТЕМА V. РУССКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 24.

Истоки профессионального пения в России (русская народная песня и церковное пение). Пение в доглинковский период. Скоморохи, обряды, церковные действия. Псалмы.

Лекция 25.

Петр I и светское пение. Первые театры, театры крепостных актеров.

Школа пения Варламова.

Лекция 26.

Глинка – певец, композитор и вокальный педагог. Первая классическая опера в России.

Школа пения Глинки.

Ученики Глинки. Основные черты русской школы пения как оформившегося стилистического направления.

Лекция 27.

Могучая кучка (Даргомыжский и Мусоргский). Творчество Чайковского. Выдающиеся певцы и педагоги XIX века.

Лекция 28.

Вокальная педагогика Петербургской и Московской консерваторий. Выдающиеся педагоги и их ученики. Руководства по искусству пения в русской вокальной школе.

Лекция 29.

Вокальное искусство рубежа XX века. Мамонтовская опера. Шаляпин, Собинов, Нежданова – представители русской оперной школы.

ТЕМА VI. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 30.

Вокальное искусство в период 1917-1940 годов. Советская опера. Оперный театр и исполнительство. Камерная вокальная музыка. Советская песня, как жанр вокального исполнительства.

Лекция 31.

Вокальное образование и научная работа в области голосообразования. Выдающиеся певцы довоенного периода: Катильская, Обухова, Барсова, Давыдова, Максакова, Пирогов, Лемешев.

Лекция 32.

Послевоенный период развития советской вокальной школы 1945-1985 годов. Конкурсы, фестивали, концерты. Оперная и камерная музыка.

Национальная опера.

Лекция 33.

Система вокального образования сегодня. Вокальная педагогика и достижения в области мировых научных открытий – Юссон и его теория.

Лекция 34.

История образования Казанской государственной консерватории, первые вокальные педагоги и их последователи. Выдающиеся выпускники КГК.

Оперный театр в Казани и его традиции в XX веке и сегодня.

Взаимопроникновение школ, обмен опытом педагогов всего мира.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В течение года каждый студент обязан прослушать курс лекций, написать реферат. Текущий контроль осуществляется на зачете в конце 3 семестра. Промежуточный – на экзамене в конце 4 семестра, по билету, содержащему 3 вопроса из лекционного курса.

Предусмотрены текущие (поурочные) формы контроля в форме творческих заданий: тестирования, кроссвордов, анализа аудио и видеозаписей выступлений выдающихся певцов.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы:

1. Асафьев В. М. И. Глинка. М., 1947.
2. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. М., 1952.
3. Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М. И. Глинка М.: Сб. статей. М., 1950.
4. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Часть I. Учебное пособие. 2-е изд., испр. СПб: Планета музыки, 2018. 476 с.
5. Барбье П. История кастратов. Пер. с фр. Е. Рабинович. Издательство Ивана Лимбаха: СПб, 2006. 303 с.
6. Варламов А. Полная школа пения. М., 1953.

7. Варшавская Н. Некоторые принципы вокальной методики: Из опыта работы с начинающими певцами / Каз. гос. консерватория. Казань, 2007.
8. Гарсиа М. Полный трактат об искусстве пения. Русский пер. под ред. Багадурова В. М.: Просвещение, 1957. 356 с.
9. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М., 1951.
10. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., 1968.
11. Доливо А. Исполнитель и художественные принципы Мусоргского. Вопр. муз. исполн., М., 1953
12. Доливо А. Заметки об истоках русской классической и советской вокальной школы. («О музыкальном исполнительстве». Сб. статей под ред. Гинсбурга Л. С. И Соловцова А. А.), М., 1958, вып. 2
13. Доливо А. Певец и песня. М., 1962.
14. Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. 1-е изд. М.: "Лань", "Планета музыки", 2014. - 288 с. <http://e.lanbook.com/view/book/44211/>
15. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. М., 1962.
16. Жесткова О. В. Голоса парижской Оперы (1820–1830): Учебное пособие. Для преподавателей и студентов высших музыкальных учебных заведений / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 80 с.
17. Жинкин Н. Механизмы речи. М., 1958.
18. Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. М., 1937.
19. Капур, А.Д. Вокальное образование в Италии в XVII – первой половине XIX века / А.Д. Капур, Е.В. Алинкина – М., 2016. – 89 с.
20. Кириллина Л.В. Барочная опера и театр XX века // Театр XX века. Закономерности развития. Отв. ред. А.В. Бартошевич. М.: Индрик, 2003. С. 430-460.
21. Коленько С. Г. Певцы-кастраты в контексте европейской культуры нового времени: автореферат дисс. канд. культ. СПб., 2011. 24 с.
22. Коленько С. Г. Голос певца-кастрата: идеология и технология // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Т. 2, № 4. СПб., 2010. С. 113–120.
23. Кузнецов Г. Вагнеровский Heldentenor: от Риенци до Зигфрида: дисс. канд. иск. Москва. ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания», 2017. 498 с.
24. Ламперти Ф. Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. М.: "Лань", "Планета музыки", 2009. - 192 с. <http://e.lanbook.com/view/book/2000/>
25. Лаури-Вольпи Дж. Вокальные параллели. Л., 1972.
26. Лебедев Д. Исполнительские традиции русских оперных певцов. М.-Л.: Музыка, (Ленингр. отд-ние), 1964. - 84 с.
27. Лебедев Д. Н. Мастера русской оперной сцены. 2-е изд., доп. — Л.: Музыка, Ленингр. отд-ние, 1973,- 120 с.
28. Левик С. Записки оперного певца. М., 1955.
29. Малышева Н. О пении: Из опыта работы с певцами. М., 1988.

30. Морозов В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь. Методики мастеров. Серия искусство и наука. Litres. 2019. [Электронный ресурс] // URL: https://books.google.ru/books?id=W6FUDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 05.08.2019)
31. Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.
32. Овчинников М. Творцы русского романса М., 1988.
33. Полякова В. Опера в СССР Глава №8 книги «История оперы» [Электронный ресурс] // URL: https://www.classic-music.ru/opera_history_ussr.html (дата обращения 3.12.2019)
34. Полякова В. Беседа пятая. Оперное искусство XX века, Глава №5 книги «Беседы об опере» [Электронный ресурс] // URL: - https://www.classic-music.ru/books_chernaya05.html (дата обращения 3.12.2019)
35. Плужников К.И. Вокальное искусство: учебное пособие. - СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013 - 112 с. <http://e.lanbook.com/view/book/5696/page1/>
36. Покровский А. В. История развития науки о голосе // Современная наука // Актуальные проблемы теории и практики // Серия «Гуманитарные науки» // Научные технологии (Москва). 2015. № 01-02. С. 3–6 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.nauteh-journal.ru/index.php/ru/--gn15-01/1424-a> (дата обращения: 18.03.2017)
37. Полякова, Н.И. Сольное и академическое детское пение: дис. ...канд. искусствоведения (17.00.02) / Полякова Наталия Ивановна. – Москва, 2011. – 234 с.
38. Пономаренко Е. Ю. Исполнительская деятельность и педагогические принципы Генриетты Ниссен-Саломан: дисс. канд. иск. СПб., 2013. 265 с.
39. Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певцов. М., Л., 1932.
40. Решетникова С.В. А была ли ошибка Мануэля Гарсиа? Попытка развеять миф о главном секрете школы Гарсиа // PHILHARMONICA. International Music Journal. 2017. № 4. С. 27-31
41. Решетникова С.В. Исполнительское искусство Мануэля дель Популо Висенте Гарсиа // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение // Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 7(69): в 2-х ч. Ч. 1. С. 137-140
42. Решетникова С.В. Полина Виардо – продолжательница традиций династии Гарсиа // Культурное наследие России // Издательство: Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма (Москва), 2016. № 2. С. 34-39.
43. Решетникова С. В. Феномен творчества Марии Малибран – примадонны династии Гарсиа // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 4(66): в 2-х ч. Ч. 2. С. 128-132
44. Решетникова С.В. Формирование тенорового амплуа в творчестве Мануэля дель Популо Висенте Гарсиа // Южно-Российский музыкальный альманах. Ростов-на-Дону. 2018. № 2 (31) С. 88-92
45. Розанов А. С. Полина Виардо-Гарсиа, издание 2-е, дополненное. Л.: Музыка, 1978. 234 с.

46. Рубаха Е. Тенор у Россини // Музыкальная академия. 2008. № 2. С. 50-57
47. Садыкова Л. Оперы-seria Джоаккино Россини: вокальное искусство и особенности драматургии: дисс. канд. иск. Казань, 2016. 216 с.
48. Сикур П. Воспою тебе: Основы вокальной техники исполнительства для вокалистов, руководителей хоров, профессионалов и любителей светского и церковного пения. М., 2006.
49. Симонова Э. Историческое содержание термина bel canto // Musiqi Dünyasi. 2012. №1. [Электронный ресурс] // URL: http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=1451&page=4 (дата обращения: 20.08.2019)
50. Сонки С. Теория постановки голоса Л., 1925.
51. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., 1936.
52. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1940.
53. Старк Э. Петербургская опера и ее мастера. Л. М., 1940.
54. Стахевич А. Г. Вокальное искусство Западной Европы: творчество, исполнительство, педагогика. - Saarbrücken: Lambert acad. publ., 2012. 408 P.
55. Хоффманн А. Е. Феномен бельканто первой половины XIX века: композиторское творчество, исполнительское искусство и вокальная педагогика: дисс. канд. иск. М., 2008. 225 С.: ил.
56. Хохловкина А. А. Западно-европейская опера: конец XVIII-первая половина XIX века: очерки. Гос. музыкальное изд-во, 1962. 366 С.
57. Цодоков Е. С. Вокал оперный в 19-20 веках. 1 раздел. 19 век. 01.11.2009 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.operanews.ru/dic-vocal1.html> (дата обращения: 20.07.2015)
58. Юдин С. Певец и голос. М., 1948.
59. Юнеева, Е.А. История становления музыкального образования в Италии XVII века / Е.А. Юнеева // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2014. – № 3 (88). – С. 83–86.
60. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. М., 1981.
61. Garcia M. P. V. Exercises pour la Voix, avec un Discours Preliminaire Paris: Petit et Boieldien, 1835. 87 P. [Электронный ресурс] // URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503168t> (дата обращения: 07.03.2019)
62. Garcia M. Jr. Nouveau Traité sommaire de l'art du chant. Paris. M. Richard, 1856. 104 P.
63. Marek D. H. Alto: The Voice of Bel Canto. Rowman & Littlefield Publishers. 2016. 258 P.
64. Marek D. Giovanni Battista Rubini and the Bel Canto Tenors: History and Technique Lanham, MD: Scarecrow Press, 2013. 436 P.
65. Marek D. H. Singing: The First Art. By Dan H. Marek. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2007. xxiii. 235 P.
66. Pilotti K. The Road to Bel Canto. Musicology with Artistic Focus. Master's thesis at the Academy of Music, Örebro University, Sweden. 2009 [Электронный ресурс] // URL: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:291620/fulltext02 (дата обращения: 09.10.2015)
67. Potter, J. The tenor–castrato connection, 1760–1860. Early Music 35: 2007. PP. 97 –112
68. Potter J. Tenor: History of a Voice [Электронный ресурс] // URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt5vkqks.6>

69. Radomski T. Manuel García (1805-1906): A bicentenary reflection //Australian Voice. 2005. Volume 11. PP. 25-41 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.harmonicorde.com/Radomski%20Australian%20Voice.pdf> (дата обращения: 12.07.2017)
70. Radomski J. Manuel García (1775-1832): Chronicle of the life of a “bel canto” tenor at the dawn of romanticism. New York: Oxford University Press, 2000. 367 P.
71. Radomski J. Manuel Garcia (1775-1832): Maestro del bel canto y compositor. Madrid. Instituto Complutense de ciencias musicales, 2003. 361 P.
72. Tosi P. F. Opinioni dei cantori antichi e moderni o sieno Osservazioni sopra il canto figurato. Bologna, 1723. 117 p.
73. Vest J. Adolphe Nourrit, Gilbert-Louis Duprez, and transformations of tenor technique in the early nineteenth century: historical and physiological considerations. Doctoral dissertation: University of Kentucky. Kentucky. 2009. 116 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 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.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Разработчик - Фаткуллин Р.М./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

Между данной дисциплиной «Сценическое движение» и учебными занятиями по актерскому мастерству существует тесная взаимосвязь. Выразительным средством актерского искусства является действие - психофизический процесс. Главная цель курса - подготовить психофизический аппарат студента к творческой деятельности на сцене, воспитать комплекс тренировочно-технологических и профессионально-прикладных навыков и умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность пластики будущего актёра музыкального театра, его аппарата воплощения. Основные задачи курса - координация дыхания, движения и речи (вокала); воспитание у вокалистов точного ощущения времени и пространства (таких качеств, как ритмичность и музыкальность). В результате освоения дисциплины обучающиеся получают знания об особенностях своего пластического аппарата, его недостатках и возможностях их устранения. Знакомятся с особенностями мужского и женского костюма, оружия, этикета и манер поведения в разные эпохи, овладевают особенностями мужской и женской осанки и походки, постановки стоп, стилевого положения рук. Дисциплина «Сценическое движение» воспитывает умение выполнять приветственные жесты, мужские поклоны (простой, двойной, тройной) с плащом и без плаща, женские поклоны (бытовой, этикетный и ритуальный) с веером и без веера, а также выполнять приветственный жест, реверанс, воздушный поцелуй; - работать в паре («дама и рыцарь», «кавалер и дама»). В процессе обучения воспитываются

навыки устранения мышечных зажимов, координация движения и речи (вокала), навыками обращения с костюмом и деталями костюма (веер, трость, цилиндр), навыками самостоятельной работы (психофизический тренинг актера).

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ПК-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве	<i>Знать:</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца;

камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	– основные законы орфоэпии;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 академических часа), ведется с 1 по 4 семестры, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	10	235	2	4
Самостоятельная работа		125		
Общая трудоемкость:		360		

IV. Содержание дисциплины

Занятия должны вестись в четкой систематической последовательности, от простого к сложному, при этом упражнения подбираются, чтобы каждое содержало несколько задач («Чем больше содержит задач упражнение, тем оно полезнее для учащихся»

К.Станиславский).

Над развитием рук, ног и корпуса работа ведется отдельно, при этом нельзя забывать, что основной упор должен быть сделан на работу рук как основу сценических движений оперного певца.

Одной из наиболее трудных задач является воспитание собранного, сосредоточенного внимания. Не менее важным элементом развития исполнительской техники является координация движений. Работа над координацией движений начинается в первый год обучения, причем комплекс упражнений включает в себя: противоположные движения рук и ног, исполняемое одностороннее движение.

Важно правильно направить внимание и сознательное отношение к контролю над своими движениями при чередовании напряжения и расслабления мышц.

Содержание дисциплины в соответствии с рабочим тематическим планом.

I семестр

Тема 1. Введение.

Сценическое движение как предмет в русской театральной школе. Основы сценического движения. Действия. Психическое и физическое действие.

Тема 2. Вводные упражнения.

Тренинг подготовительный. Простые сценические движения. Ловкость и ритмичность. Простая ходьба. Ходьба на носках. Ходьба с высокоподнятыми коленями. Ходьба, бег. Ходьба, подскоки. Ходьба, подскоки, бег, ходьба.

Тема 3. Общеразвивающие упражнения.

Воспитание гибкости и подвижности. Раскрепощение телесного аппарата. Воспитание чувства движения. Укрепление мышечных групп для общего развития и для всего организма тренировка дыхательного аппарата.

Тема 4. Сценические навыки.

Ходьба через партнера, стоящего на четвереньках, на коленях, сидящего и лежащего. Ходьба с прохождениями под предметами. Способы передвижения и преодоления препятствия – ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание. Ходьба по скамейкам, стулья, столам. Ходьба с перешагиванием через предметы. Распределение движения в сценическом пространстве. Различные способы преодоления препятствий. Различные способы переноски актера (партнера). Реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов. Трюковая пластика.

Тема 5. Совершенствование равновесия.

Воспитать чувства равновесия и чувства баланса. Умение сохранять устойчивую позицию на различных видах конструкции.

Управлять центром тяжести. Удерживать равновесия в разнообразных и не привычных положениях тела. Правильное и равномерное распределения веса тела на точке. Чувство пространства. Чувство формы. Чувство инерции движения. Чувство партнера.

Тема 6. Совершенствование осанки и походки и выразительности рук.

Воспитание правильной осанки и походки. Проверка положения тела стоя, сидя, лежа. Выравнивание осанки в движении. Ходьба с предметом на голове. Ходьба, меняя положения рук. Изучение техники ходьбы. Темы ритмического разнообразия походок.

Развитие пластичности рук актера. Напряжение и расслабление. Подвижность и выразительность рук. Подвижность и ловкость. Чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства. Освоение различных типов и характеров движения.

Тема 7. Акробатические прыжки.

Прыжки в сценическом действии. Прыжок в глубину из положения приседа с опорой рук из этого положения соскочить вниз на носки в полный присед, коснувшись руками пола. Прыжок в глубину из положения стоя. Прыжок в глубину из сидящего положения вперед. Прыжок в глубину из висячего положения (на «Шведской лестнице»). Прыжки в длину. Прыжок с предмета на предмет.

Тема 8. Скульптурность тела и в движении и статике.

«Скульптурность» в определении К.С.Станислаского. Специальное упражнение, воспитывающее непрерывность в движении и прерывность в медленном и очень медленном темпе, быстром и очень быстром, с переходами от статики к движению и наоборот. Упражнения, координирующие выполнения движения изолированно, отдельными частями тела (глазами, плечами, поворотом головы, рукой, ногой) при полной неподвижности других частей тела. Композиционные приемы построения движения смысловой и эмоциональной эффекты этих приемов.

Тема 9. Сценическая акробатика. Подготовительные упражнения.

Подготовительные акробатические упражнения в группировке. Подготовительные упражнения в балансе. Подготовительные упражнения в темповых подскоках. Индивидуальная акробатика. Парная акробатика. Акробатические композиции и вариации.

Тема 10. Элементы акробатики.

Кувырок вперед, назад или в сторону. Кувырок вперед. Кувырок назад. Перекаты боком.

Тема 11. Комбинации и фразы в акробатике.

Комбинации и этюды. Стойка и кувырки. Стойка кувырок и мостик – фраза. Фраза и комбинации – этюды.

Тема 12. Сценические падения.

Подготовительные упражнения. Падения на полу. Падения через препятствия. Падения с предметом в руках. Падение во взаимодействии с партнером. Цыпочка падений в декорации. Оригинальные и трюковые падения.

Безопасность при построении приемов падений на сцене. Страховка и самостраховка.

Тема 13. Падения через препятствие.

Скольжение тела по препятствию. Перекатывание. Складывание.

Тема 14. Сценические падения с высоты, со стула, со стола.

Падение со стула, стола. Падение с высоты. Падение назад через косолапую руку и ног у «подножка». Падение с разворотом на руки.

Тема 15. Прыжки бытового типа.

Подтягивания, скручивания, прогибания, вращения. Ходьба, прыжки, бег. В равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки, фиксированные позиции.

Тема 16. Сценические переносы.

Воспитание мышечного чувства. Чувство партнера. Выносливость. Темпо-ритм и скульптурность. Переноска одного партнера другим, несущим на груди, ходьба и укладывание партнера. Переноска на плечо. Переноска одного – сидящего на руках, и лежащего – за плечи и ноги.

II семестр.

Тема 1. «Сценическая пощечина».

Взаимодействие партнеров и чувство партнерства. Управление инерциями. Страховка и самостраховка. Владение техникой безопасности.

Тема 2. Практические приемы сценической борьбы без оружия (подготовительный этап).

Практические приемы сценической борьбы без оружия. Техника нанесения и приема ударов. Техника защиты и озвучивания ударов. Принципы построения и исполнения сценической драки. Драка с использованием предметов. Жанр и стиль в сценической драке.

Тема 3. Трансформация приемов, заимствованных из рукопашной борьбы – самбо, вольной борьбы.

Способы трансформации боевого, спортивного бытового действия в пластический трюк. Захват за горло, освобождение и бросок ударом под колено. Удар сверху, защита и бросок через себя. Захват за горло бросок через себя и падение каскадом. Удар кулаком сверху, защита и бросок через бедро.

Тема 4. Ритмичность, простые ритмы. Передачи ритма телесным аппаратом актера.

Ритмичность как способность человека воспринимать ритм, воспроизводить простые движения – ритмы телом. Практическое освоение «Темп» (хлопками). Понятия «длительность» (хлопками, шагами, прыжками). «Тактирование» 2/4, 3/4, 4/4. Понятие темпа – движение в разных скоростях. Понятие чувства времени – распределение движения во времени. Понятие ритма – движение в ритмических рисунках.

Тема 5. Музыкальность сценической пластики.

Музыкальность сценического действия, физическое качество. Отзывчивость аппарата воплощения на все оттенки заданной музыкальной партитуры, мелодика движения, пластический мотив, пластический акцент, пластическая полифония. Пластические композиции с применением «отказных движений». «Аккомпанирование» всем телом движению отдельными частями тела (движением рук).

Тема 6. Координация движений и слова.

Воспитание чувства координации. Сочетание движений рук и ног в разных рисунках, направлениях и темпах. Построение движений по логической схеме, созданной в воображении. Координация движений рук и ног (таблица умножений, месяцы). Координация движений в одинаковых, разных и меняющихся темпа - ритмах в сопровождении стихотворного текста. Соединения ритмизованной (стихотворной) речи с аритмичным движением, со сменой скорости и расстояний.

Дыхание и звучание в активной позиции. Перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и статики. Соединения непрерывного движения и звука. Звуковой посыл как продолжение движения. Чередование и соединение движения и слова. Звучание после активного движения.

Тема 7. Совершенствование навыка рече-двигательной координации.

Соединить и найти верную взаимосвязь между полуавтоматическими движениями и сознательным произнесением слов. Воспроизведение различных темпо – ритмических заданий. Одновременно разнотемповое с текстом.

Тема 8. Партитура массовых сцен на ритмо-пластическом материале.

Движение – как необходимое действие. Умение выстраивать пластическую фразу и пластический диалог с партнером на основе хорошо освоенных навыков, делающих движение выразительным на сцене. Ритмический рисунок роли (ритмическая партитура). Движение ритмическое и ритмизированное (легато, стаккато, синкопа) в разных музыкальных партитурах. Темпо – ритмическое решение массовой сцены, технические приемы, организация мезансцены во времени и пространстве.

Тема 9. Совершенствование вокально – двигательной координации.

Эта тема по цели и задачам аналогична рече – двигательной координации.

Тема 10. Сценическое решение вокальной партитуры.

«Музыкальность» тела. Воспринимать и отражать движениями тела длительности музыкальных звуков, их соотношения. Передача длительности звука голосом (вокализом). Передача длительности звука в сочетании хлопка, шага и вокализа.

Тема 11. Режиссерская партитура массовых сцен на вокально - речевом материале.

Режиссерская партитура. Логическая последовательность процессов подготовки и совершения действия, контроля действия. Принципам контрастности и вариаций «Пластических тем». Построение движений по логико – действенной схеме в вокальной партитуре образа. Пластические композиции с применением «отказных движений» на материале стилизованных движений.

Тема 12. Работа с вещью, предметом (с палкой, с мечом, с обручем).

Фантазия и воображение. Развитие находчивости в сценическом действии. Навыки обращения с предметом. Осмысленность и оправданность движения и жеста. Изучение техники обращения с предметом на месте, на ходу, на бегу, в движении на разных конструкциях и всевозможными препятствиями. Упражнения с палкой. Упражнения с мечом. Работа с обручем.

Тема 13. Работа со стулом и столом.

Вращения стула. Повороты стула и возврат стула обратно. Повороты стула сидением за себя и перед собой. Перекидывание стула партнеру и ловля стула. Серия падений со стулом.

Тема 14. Элементы жонглирования.

Постановка рук. Бросание и ловля одного мяча. Хватательные движения с мячом после подброса. Перебросы мяча через плечо. Подбрасывание мяча под ногу. Подбрасывание двух мячей. Перебрасывание двух мячей из руку в руку. Перебрасывание трех мячей из руки в руку. Перекидывание мяча партнеру.

Тема 15. Этюд с палками.

Сценический бой на палках. Из приемов нападения и защит выстроить бой парный и групповой.

Освоение специальной техники и работа над чистотой жеста, чувством ракурса по отношению к партнеру, и по отношению к зрителю.

III семестр.

Тема 1. Стиль, эпоха и актерская пластика.

Специфика работы актера и режиссера с разными эпохами. Чувство стиля. Жить, двигаться, говорить и общаться с партнерами в определенном стиле.

Особенности стилового поведения и правила этикета (обхождение), принятые в Европейском и Русском обществе в XVI-XIX и начале XX столетия.

Тема 2. Стилиевые особенности актерской пластики XVI-XVII столетий.

Стилиевые особенности актерской пластики. Осанка и походка мужская и женская. Характерные позы и жесты. Сочетание с позами и жестами. Поклоны мужские: бытовые, этикетные, ритуальные. Поклоны женские: бытовые, этикетные, ритуальные. Сочетание ходьбы с поклонами, позами и жестами.

Тема 3. Этикетные движения бытовой пластики испанского дворянства и в обращении с предметами обихода XVI-XVII вв. (веер, трость, шляпка, юбка, плащ и их стилизации в пластике).

Движение рук с веером, в ходьбе, с поклонами. Обращение с большим плащом (подбрасывания и запахивания). Обращение с юбкой. Обращение с широкополой шляпой.

Тема 4. Стилиевые особенности в поведении Европейского общества XVIII столетия.

Женская осанка и походка. Ее особенности. Мужская осанка и походка. Характерные признаки. Приветственные жесты в движении. Поклоны и реверансы. Их разнообразие и различие. Исполнение реверансов в разных темпо – ритмических окрасках. Характерные положения рук и жестов.

Тема 5. Этикетные действия и движения бытовой пластики французского дворянства XVIII века в обращении с предметами обихода (веер, шляпка, плащ, трость, юбка).

Обращение с предметами: веером, тростью, шляпкой, юбкой, плащом, и их стилизации в пластике. Приветственный жест с веером. Реверанс с веером. Реверанс со шляпой и тростью. Упражнение с плащом.

Тема 6. Этюды.

Этюды на заданную тему, музыку, ситуацию. Экцентрический этюд. Этюд на основе драматургии. Темпо – ритм этюдов.

Тема 7. Стилиевые особенности актерской пластики XVIII века.

Стилиевые особенности XIX столетия.

Тема 8. Этикетные движения бытовой пластики русского дворянства XIX века.

Светский визит: осанка, походка, общий поклон. Деловой визит: осанка, походка, поклон. Дружеский визит. Осанка, походка, поклоны.

Тема 9. Пластика русского офицера и русской барышни XIX века.

Осанка и походка. Остановка и удар шпорами. Положение рук. Военный поклон XIX столетия. Ходьба и поклон. Отдавание чести. Отойти от военного, от штатского. Осанка и походка барышни. Книксен. Ходьба и книксен.

Тема 10. Силевые особенности в поведении русского общества XIX века.

Силевые особенности XIX столетия.

Тема 11. Пластика светской дамы и пластика светского мужчины.

Походка и поклон (пластика светской дамы). Обращение со шлейфом. Походка, поклоны, обращение с юбкой и веером. Пластика светского мужчины. Осанка, походка и положение рук. Походка, осанка, поклоны.

Тема 12. Школа обращения с цилиндром.

Надеть и снять цилиндр. Приятельский поклон с цилиндром. Официальный поклон. Почтительный поклон. Обращение со снятым цилиндром.

Тема 13. Школа обращения с тростью.

Трость как типичная принадлежность костюма XIX и начала XX века. Типичные положения трости в руках. Параллельная ходьба с тростью. Попеременносторонняя ходьба с тростью. Ходьба с выносом трости вперед. Обращение с тростью и цилиндром в сочетании с ходьбой и поклонами.

Тема 14. Пластика чиновника.

Осанка и походка. Поклон. Осанка, походка, поклон.

Тема 15. Пластика и поведение домашней прислуги.

Осанка и походка. Поклон. Осанка, походка, поклон. Господин и горничная (лакей). Этюд.

IV семестр.

Тема 1. Особенности специфики фехтовальной пластики.

Сценическое фехтование как сложный двигательный навык.

Изучение фехтовальной техники, в разных темпо – ритмах и с разными партнерами. Фехтование конца XVII столетия.

«Историческое фехтование». Техника боя на рыцарском мече со щитом, двуручном мече, шпаге с дагой, шпаге с кинжалом, бое на кинжалах.

Тема 2. Школа сценического фехтования.

Техника фехтования на рубяще - колющих шпагах (итальянская школа). Держание рубяще - колющей шпаги. Позиции и соединения. Позиция третья. Позиция четвертая. Позиция пятая. Позиция первая. Позиция вторая. Соединение – третье, четвертое, первое, второе. Техника ударов: вертикальные, горизонтальные, диагональные, режущие, плоские, лезвием, обухом, плашмя. Техника ударов: в голову, в правый бок, в левый бок, в ногу с замахом слева, в ногу с замахом справа.

Тема 3. Боевая стойка и передвижения.

Выпад правосторонней и левосторонней стойке. Шаг вперед, шаг назад, двойной вперед, двойной назад, скачок назад, поворот кругом. Выпада в правосторонней стойке и в левосторонней стойке.

Тема 4. Защита шпагой.

Простые защиты – первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Круговые защиты. Защиты от ударов в голову – пятая и шестая. Защиты верхние – третья и четвертая от ударов в туловище. Защиты нижние – первая и вторая от ударов в туловище и ноги. Приемы завязываний. Атаки с батманом и ударом. Атаки с финтом и ударом. Атаки на подготовку, контратаки, ремизы. Атаки уколom.

Тема 5. Бытовые и этикетные действия со шпагой.

Обращение со шпагой этикетными и бытовыми действиями. Приветствие шпагой. Убирание шпаги в ножны. Клятвы на оружии.

Тема 6. Уколы и рубящие действия со шпагой.

Уколы, прямой укол, уколы с переводом и батманам. Простые рубящие движения. Прием – голову – руби, удары по левому и правому боку. Круговые удары. Уколы и удары с вращением туловища. Ближний бой с использованием действий невооруженной рукой, ногами, ударом обухом, гардой, бросание и ловля шпаги.

Тема 7. Этикетные движения бытовой пластики русского дворянства XIX века.

Хороший тон в костюме. Поведение на улице: правила поведения и манеры. Хороший тон в приветствиях. Этикет поцелуев. Ритуальный поцелуй. Принадлежности костюма и обращение с ними: перчатки, кашне, шаль, очки. Лорнет, монокль, носовые платки. Хороший тон в визите: деловой визит, дружеский визит. Правила поведения за столом. Пользование салфеткой. Практические занятия по пользованию столовым принадлежностями. Поведение во время обеда, при чаепитии.

Тема 8. Завязывание со шпагой.

Завязывание из защит, из второй в четвертую, из шестой во вторую, из четвертой во вторую. Атаки с завязыванием и защиты от них.

Тема 9. Приемы обезоруживания.

Бой безоружного против вооруженного. Обезоруживание из второй защиты. После пятой защиты. Обезоруживание скользящим батманом.

Тема 10. Составление фехтовальных фраз.

Понятие фразы.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сценическое движение» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2 семестра обучающиеся сдают зачет, в 4 семестре – экзамен. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, выявляются на групповых занятиях, а также в постановках спектаклей оперной студии.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.**Основная литература:**

1. Кох И.Э. Основы сценического движения. Издательство «Искусство», Л., 1970г.
2. Морозова Г.В. Сценический бой. М., 1975г.
3. Иванов И.С., Шишмарева Е.Н. Воспитание движения актёра. М., 1937г.
4. Варпаховский Л.В. Наблюдения. Анализ. Опыт. М., 1978г.
5. Станиславский К.С. Собрание сочинений. 8 томов. М., 1954 – 1961г.

6. Сценическое движение, кафедра пластической выразительности актёра. Программу составил А.Б.Дрознин. Издательство театрального института имени Бориса Щукина. Москва 2006г.
7. Немировский А.Б. Пластическая Выразительность актёра. М., 1976г.

Дополнительная литература:

1. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. М.,1975г.
2. Гринер А.В. Ритм в искусстве актера. М., 1966г.
3. Морозова Г.В. Сценический бой: к изучению дисциплины. М.: ВЦХТ, 2010г.

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.

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Основной **целью** курса занятий по специальности «Сольное пение» является систематизация и формирование знаний у студентов о приемах вокальной техники и возможностях певческого голоса. С целью совершенствования исполнительских навыков студент, под руководством педагога, должен выработать осознанность в вопросах технологии голосообразования и голосоведения. Умение самостоятельно анализировать произведения, а так же обладать навыками самоконтроля при выполнении работы без преподавателя. Усвоить важность ежедневного труда, подчиненного определенному режиму работы, с целью дальнейшей, успешной профессиональной деятельности.

Также в цели курса накопление большого оперного и концертного репертуара, подготовка к работе в оперных и музыкальных театрах, филармониях, концертных организациях, в оперных студиях, учебных заведениях.

В задачи специального класса сольного пения входят:

- воспитание навыков и умений для самостоятельной регулярной работы над совершенствованием своего профессионального мастерства.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
<p>УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
	<p><i>Знать:</i></p>

ПК-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;

Владеть:

- навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы;
- коммуникативными навыками в профессиональном общении;
- профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 зачетных единиц (936 академических часа), ведется с 1 по 8 семестр, 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	26	565	5, 8	1, 2, 3, 4, 6, 7
Самостоятельная работа		371		
Общая трудоемкость:		936		

IV. Содержание дисциплины

Студент 1 курса должен овладеть необходимыми навыками для исполнения учебного репертуара, состоящего из несложных в техническом и художественном отношении вокализов и произведений с текстом (русских, отечественных и зарубежных композиторов-классиков).

Степень сложности определяется по диапазону и тесситуре, эмоционально-художественной стороне и интонационно-ритмической структуре исполняемых произведений.

В течение года студент должен выучить 4-5 разноплановых вокализов, 8-10 разнохарактерных произведений.

2 курс

На 2 курсе студент продолжает овладевать навыками, необходимыми для исполнения более сложного, разнообразного и разностильного репертуара. Желательно со 2 курса приучать студента к самостоятельной работе над произведениями, рекомендуемыми педагогом по специальности.

За год студент обязан выучить 4 вокализа, 8-10 произведений академического репертуара, 3 народные песни.

Обязательное выступление в академическом концерте не менее двух раз.

3 курс

3 курс является профилирующим и выявляет возможности и склонности студента-вокалиста к оперной или камерно-концертной деятельности. В соответствии с этой задачей составляется его индивидуальный план.

На 3 курсе, наряду с решением очередных вокально-технических задач, необходимо вести работу над накоплением репертуара для работы в профессиональной сфере искусства.

Продолжить обучение студентов навыкам самостоятельной работы.

Заканчивая 3 курс, студент оперного профиля должен владеть полным диапазоном, разнообразной динамикой, выразительностью и профессиональной полетностью звука.

В течение года студент должен выучить 4 вокализа, не менее 5 арий, 6-8 романсов, 4 народные песни и песни отечественных композиторов.

Обязательное выступление в 2-3 камерных академических концертах.

На основании характеристик преподавателей по специальности, камерному пению, оперному классу и по результатам экзаменов устанавливается профиль студента-вокалиста.

4 курс

На 4 курсе продолжается работа над расширением репертуара студента и его художественно-исполнительских способностей.

Студенты камерного профиля. Начиная с 4 курса, в занятиях по специальности руководствуются программой «Камерного пения».

Зачеты и экзамены проводятся также по этой программе.

В течение года студент оперного профиля должен выучить: 1 оперную партию, 5 арий, 6 романсов, 3 народные песни в обработке.

Студенты в течение учебного года обязаны выступить в 2-3 академических концертах, желательно 1 или 2 отделения.

В 8 семестре идет подготовка программы государственного экзамена.

В результате освоения дисциплины обучающийся получает знания о физиологических особенностях работы голосового аппарата и его строения, об особенностях постановки голоса и правилах гигиенического ухода. Знакомится с музыкальным материалом, состоящим из произведений различных эпох и стилей, с учетом своего типа голоса. Узнает стилистику и традиции исполнительской школы, к которой он принадлежит.

В процессе обучения воспитывается умение осмысленно, согласно знаниям о стилистике произведения, интерпретировать музыкальный материал, и тем самым, доносить до слушателя мысли и идеи вложенные композитором в данное произведение, реализовывать цели, поставленные перед ним как перед исполнителем, при составлении концертных программ, быть убедительным, в процессе исполнения музыкального материала, используя в комплексе технические и творческие навыки, демонстрировать техническое мастерство и культуру звука в разных стилях, обладая широким кругозором в области вокального искусства, передавать эмоциональный посыл в зал, посредством артистических приемов, переносить эмоциональные нагрузки в различных ситуациях, быть стойким и подготовленным к трудностям, критически мыслить и анализировать, с целью улучшения результатов творческо-исполнительской деятельности.

Студент овладевает навыками самостоятельного разбора и последующего разучивания вокального произведения, различными вокальными техниками, применяя их в своей музыкальной практике.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Динамика развития владения профессиональными навыками и успеваемость студента выявляется на экзаменах в конце каждого семестра и среднесеместровых технических зачетах (1-7 семестр). На экзаменах и зачетах студент должен исполнить программу в соответствии с требованиями курса.

В 8 семестре студент должен представить сольную концертную программу, исполняемую на государственном экзамене.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. В.Морозов «Техника резонансного пения». М., 2002

2. Л. Дмитриев «Основы вокальной методики». М., 2007,2012
3. Ф.Абт «Школа пения». М., 1960
4. Н.Бахуташвили Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978
5. Г. Зейдлер «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, ч. 1 и 2
6. Дж. Конконе 40 упражнений для баса и баритона с споровождением. М., 1964
7. В. Лютген Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1963, 1970
8. С.Прокофьев «Русские народные песни». М., «Музыка»,1966, 1980
9. Н. Соколовский 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950
10. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
11. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
12. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1966
13. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1970
14. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982

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.

ОПЕРНЫЙ КЛАСС

Разработчик - Запшарова А.И./профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста - артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности - исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях, в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.

Основными задачами являются:

- подготовка студента, артиста музыкального театра к профессиональной деятельности в музыкальном театре;
 - музыкально-сценическое воспитание студента: гармоничное развитие его артистических способностей, творческой инициативы.
- Овладение сценическим действием в пределах, как небольшого отрывка, так и развернутой сцены, и целого акта оперы, спектакля;

- освоение всех стадий работы над партией-ролью;
- выработка навыков самостоятельного тщательного изучения авторского текста и умения создать на его основе собственное сценическое воплощение образа.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих ресурсы и ограничений	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

		<ul style="list-style-type: none"> – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца solo и в составе профессиональных хоровых коллективов		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной solo		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
		<p><i>Уметь:</i></p>

и репетиционной ансамблевой работе	<ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 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 8 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль					
			3	4	5	6	7	8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	16	211	КУ	3	КУ	3	КУ	Э
Самостоятельная работа		365						
Общая трудоемкость		576						

IV. Содержание дисциплины.

Занятие студентов в оперном классе начинаются со 2 -го курса. Работа в оперном классе — это работа над партией - роль в музыкальном отрывке оперы, оперетты, мюзикла.

Дирижеры, режиссеры и педагоги - вокалисты согласовывают выбор отрывков и распределение ролей, имея в виду конкретных студентов с их реальными возможностями.

Для начала работы студента в классе рекомендуются отрывки из произведений старой западной классики, русской классики и советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана, по возможности, наиболее простые по характеру сценического действия.

Для первых работ следует выбирать материал, не представляющий для студентов больших вокально-технических трудностей.

Работа студентов над отрывком должна начинаться с прослушивания музыки всего спектакля (оперы, оперетты и т.п.) и знакомства с ее содержанием. Какой бы величины не брался отрывок, необходимо, чтобы студент познакомился с музыкой всей произведения и прочитал его либретто. Это нужно для определения идеи (сверхзадачи) произведения, его сквозного действия, установления смысла и логики развивающихся событий. Определения места и значения данного отрывка в ходе всего действия спектакля, для ознакомления с его музыкальной драматургией, с основными музыкальными темами, с развитием отдельных вокальных партий.

После ознакомления с музыкой спектакля и его содержанием начинается подробный разбор отрывка. Выяснить, что составляет действенную сущность эпизодов, отметить смену настроений, определить, какой характер придает музыка действиям данного персонажа.

По мере углубления предлагаемых обстоятельств возникает необходимость в изучении эпохи, быта, а также ознакомления с литературным и иконографическим материалом.

Следующим этапом является предварительная работа над текстом или словесным действием. Она заключается в разборе мыслей, определении подтекста (цели, задачи), установлении линии мысли (сюда относятся внутренние монологи) и линии видения.

Только после такого разбора и осознания текста рекомендуется начинать учить партию. Тогда не будет механического произнесения текста при отсутствии мысли.

Весь этот первоначальный период работы проводится совместно дирижером и режиссером. После этого в работу включается концертмейстер, который, зная требования дирижера и режиссера, проводит со студентами занятия по разучиванию ими своих партий. Работа концертмейстера не должна проходить механически, сводясь к подыгрыванию вокальной строчки на фортепиано.

Затем начинается работа с дирижером. В процессе этих занятий. Помимо решения художественных задач и вопросов интерпретации, следует обращать особое внимание на чисто технологические моменты: чистоту интонации, правильное распределение дыхания, четкость ритма, точность соблюдения динамических оттенков, ясность дикции, умение соразмерять звучание голоса в ансамблях и т.д.

В практической работе над отрывками нужно научить студентов контакту с дирижером. Будущий актер музыкального театра должен понять и ощутить, что смысл контакта заключается не в том, что исполнитель постоянно, неотрывно «привязан» к руке дирижера, а своего рода высшей форме совместного творчества: в умении свободно, сообразно со своей индивидуальностью, петь, выполняя в то же время намерения дирижера. Для этого студент вырабатывает в себе специфическое умение оперного артиста - видеть дирижера, как бы не глядя на него (косвенное общение), быть особенно внимательным при смене темпов, внезапной перемене динамики, сложных вступлениях, одновременном снятии голоса и т.п.

Когда вокальная партия выучена и отработана с дирижером, начинаются сценические репетиции с режиссером, т.е. работа непосредственно над ролью. Постепенное создание художественного музыкально-сценического образа идет по внутренней и внешней линии постепенно, от выполнения простых психофизических действий до решения крупных психологических задач.

Работая над внешней выразительностью, большое внимание следует уделять освобождению от излишних напряжений (свободе мышц), выработке пластики и жеста, соответствующих данному образу. Манеры, походка, поклоны, танцы, умение действовать с различными предметами реквизита - все это должно быть отработано и введено в линию действия, освоено так, чтобы стало своим, неотъемлемым, органичным.

На протяжении всего процесса сценической работы необходимо всячески стимулировать инициативу студентов и, систематически давая домашние задания, заставлять их самостоятельно работать.

Если присутствие режиссера на специфически музыкальных занятиях желательно, то присутствие дирижера на сценических репетициях обязательно.

Заканчивается работа над отрывками показом их на зачете и экзамене.

После показа дирижер и режиссер обязательно проводят со студентами обсуждение и разбор исполнения ими отрывков.

На старших курсах продолжается и углубляется работа над партией-ролью, над созданием музыкально-сценического образа.

Отрывки подбираются более крупные и сложные: материалом могут служить отдельные картины, акты из опер, одноактные оперы.

Перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определения и освоения жанра, стиля автора и стиля эпохи.

На старших курсах повышаются требования в овладении внешней выразительностью: пластика, жест, особенности манеры эпохи, четкость мизансцены, умение носить костюм, обращение с аксессуарами (плащ, шпаги, веер, музыкальные инструменты). Показ отрывков в театральных костюмах является уже обязательным.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Оперный класс» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 и 6 семестров обучающиеся сдают зачет, в конце 8 семестра обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в оперном классе.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952.
2. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М., 1959.
3. Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973.
4. Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М., 1974.

Дополнительная литература

1. Пазовский А. М. Дирижер и певец // С. М., 1958
2. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966
3. Прибегина Г.А. Николай Семенович Голованов
4. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. - Л. 1977
5. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. - М. 1967
6. Энциклопедия ТЕАТР. Том 2. ОПЕРА
7. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов - ВГУ, 2008
8. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. - М, 1967
9. 100 знаменитых оперных либретто. - Урал БТБ, 1999 Ю.Гозенпуд. Оперный словарь.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ

Разработчик - Лейдер Е.А./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

Основной **целью** курса занятий «Камерное пение» является формирование у студентов вокального факультета навыков художественного исполнения музыкальных произведений, развитие исполнительского мастерства на материале камерной вокальной музыки, широкое ознакомление с романсово-песенной литературой, воспитание художественного вкуса и понимания стиля исполняемого произведения. Разносторонняя подготовка студентов-вокалистов к самостоятельной концертной деятельности. Формирование умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности камерно-вокальных произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков. Усвоение принципов работы с музыкальным и литературным текстом. Развитие художественных способностей, творческой инициативы обучающихся, расширение их музыкального кругозора, воспитание эстетического вкуса молодых вокалистов.

За время прохождения предмета студент должен овладеть навыками исполнения камерных вокальных произведений с партнером – пианистом:

- прочтение и осознание художественных особенностей поэтического текста;
- умение построить в рамках камерного произведения драматическое действие;
- умение подобрать для себя удобную тональность;
- умение владеть всеми стилями камерного репертуара (старинная ария итальянских композиторов, арии из кантат, ораторий, месс Генделя, Баха, Гайдна, Моцарта, современных композиторов; немецкая классическая песня; русский романс до Глинки; русский романс XIX века; русский романс XX века; зарубежный романс XIX века; зарубежный романс XX века; современный романс и песня отечественных композиторов, композиторов республик Поволжья, национальных композиторов стран Закавказья, Средней Азии, Востока, народная песня);
- знание фортепианной партии и навыки ансамбля с партнером-пианистом;
- овладение навыками самостоятельной работы с поэтическим и музыкальным материалом, расширение общего кругозора.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p>

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления. 	
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками. 	
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации. 	
ПК-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии; 	

и в составе профессиональных хоровых коллективов	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 3 по 8 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль					
			3	4	5	6	7	8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	12	142	КУ	3	КУ	3	Э	3
Самостоятельная работа		290						
Общая трудоемкость		432						

IV. Содержание дисциплины.

Начиная с III семестра, студенты-вокалисты начинают изучение нового вокального жанра – концертно-камерное пение.

2 курс

В III-IV семестрах студенты изучают 3-4 произведения кантиленного характера, с удобными и несложными для голоса мелодиями - произведения композиторов-классиков XVII-XVIII веков. На них вырабатывается вокально-инструментальная техника исполнения, без овладения которой затрудняется дальнейшее изучение камерного репертуара.

Тогда же начинается изучение исполнительского стиля русского романса композиторов Алябьева, Гурилева, Булахова, Варламова, Даргомыжского, Бортнянского, Верстовского, Глинки, Балакирева, Глазунова, Римского-Корсакова и др.

Кроме того, изучаются песни и романсы зарубежных композиторов – Моцарта, Гайдна, Бетховена, Брамса, Шуберта и др.

За год должно быть пройдено 12-15 произведений, исполняемых на зачете и на камерных концертах.

3 курс

В работу V-VI семестров входит работа над развернутой классической арией из оперы, оратории, кантаты, мессы композиторов XVIII века: Баха, Генделя, Глюка, Люлли, Пёрселла, Вивальди, Перголези и др.

Продолжается работа над более сложными произведениями русской классики - Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Танеева, Мусоргского и др.

Предлагается исполнение программы из произведений одного композитора – опуса, вокального цикла или отдельных романсов от XIX века до современной музыки XXI века.

В VIII семестре ведется работа по подготовке программы государственного экзамена.

4 курс

В программу VII-VIII семестров входит дальнейшее изучение произведений зарубежной, русской и отечественной камерной музыки, закрепление камерного музицирования, развитие чуткого слуха.

В результате освоения дисциплины обучающийся получает знания о достаточно обширном камерно-концертном репертуаре, включающем произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса, развиваем возможности певческого голоса в камерно-вокальном жанре (фразировка, штрихи, нюансировка, соответствующее звукоизвлечение, разнообразие красок тембра, исполнительское *rubato*, умение раскрыть и донести до слушателя музыкально-поэтическое содержание произведения, заложенное автором).

В процессе обучения вырабатывается умение составлять программы своих концертов продуманно, выстраивать концепцию собственной интерпретации не только миниатюр, но и вокальных циклов, пользоваться артистическими приемами, проявлять исполнительскую волю,

удерживать внимание слушателей и эмоционально на них воздействовать, критически оценивать и осмысливать результаты своей работы. Студенты овладевают различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельного анализа и работы над камерно-вокальным произведением, в том числе – на языке оригинала.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости студента и уровень владения профессиональными навыками осуществляется на зачетах в конце 4, 6, 8 семестров и на экзамене в конце 7 семестра. Программа исполнения экзаменов и зачетов состоит из концертных арий и арий из кантат, месс, ораторий старинных мастеров XVII-XVIII века, романсов, вокальных циклов и песен русских, зарубежных и современных композиторов.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
2. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
3. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1966
4. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1970
5. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982
6. С.Прокофьев «Русские народные песни». М., «Музыка», 1966, 1980

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ТАНЕЦ

Разработчик - Шавалеева Р.Н./преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение исторических основ танца, практическое знакомство с различными стилями и танцевальными жанрами, приобретение и развитие танцевальных навыков и навыков сценического движения для вокалистов профилей академического пения и театра оперетты.

Задачей дисциплины является изучение художественных принципов различных видов сценического, бытового и народного танца, танцевальных композиций разных направлений и стилей, выработка техники исполнения движений, развитие координированности движений, танцевальности, умения придать движениям выразительность, свободно владеть телом.

Между данной дисциплиной и учебными занятиями по актерскому мастерству существует тесная взаимосвязь. Выразительным средством актерского искусства является действие - психофизический процесс. Главная цель курса - подготовить психофизический аппарат студента к творческой деятельности на сцене, воспитать комплекс тренировочно-технологических и профессионально-прикладных навыков и умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность пластики будущего актёра музыкального театра, его аппарата воплощения. Основные задачи курса - координация дыхания, движения; воспитание у вокалистов точного ощущения времени и пространства (таких качеств, как ритмичность и музыкальность).

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
<p>УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
<p>ПК-1 Способен осуществлять на</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса;

профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца solo и в составе профессиональных хоровых коллективов	<ul style="list-style-type: none"> – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной solo и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			1	2	3	4
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	10	235	КУ	3	КУ	Э
Самостоятельная работа		125				
Общая трудоемкость		360				

IV. Содержание дисциплины.

Занятия должны вестись в четкой систематической последовательности, от простого к сложному, при этом упражнения подбираются, чтобы каждое содержало несколько задач. Над развитием рук, ног и корпуса работа ведется раздельно, при этом нельзя забывать, что основной упор должен быть сделан на работу рук как основу сценических движений оперного певца.

Одной из наиболее трудных задач является воспитание собранного, сосредоточенного внимания. Не менее важным элементов развития исполнительской техники является координация движений. Работа над координацией движений начинается в первый год обучения, причем комплекс упражнений включает в себя: противоположные движения рук и ног, исполняющих одностороннее движение.

Важно правильно направить внимание и сознательное отношению к контролю над своими движениями при чередовании напряжения и расслабления мышц.

Тема 1. Введение.

Танец как предмет в русской театральной школе. Основы сценического движения. Действия. Психическое и физическое действие.

Тема 2. Вводные упражнения

Тренинг подготовительный. Простые сценические движения. Ловкость и ритмичность. Простая ходьба. Ходьба на полупальцах. Ходьба с высокоподнятыми коленями. Ходьба, бег.

Тема 3. Общеразвивающие упражнения.

Воспитание гибкости и подвижности. Раскрепощение телесного аппарата. Воспитание чувства движения. Укрепление мышечных групп для общего развития и для всего организма тренировка дыхательного аппарата.

Тема 4. Сценические навыки.

Распределение движения в сценическом пространстве. Различные способы преодоления препятствий. Различные способы переноски актера (партнера). Поведение артиста на сцене во время танца.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Танец» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 и 3 семестра контроль осуществляется на заключительном уроке, во 2 семестре обучающиеся сдают зачет, в 4 семестре – экзамен. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, выявляются на групповых занятиях, а также в постановках спектаклей оперной студии.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Кох И.Э. Основы сценического движения. Л., 1970г.
2. Ботгомер М. Учимся танцевать. М., 2002г.
3. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. Л., 1963г.
4. Говард Г. Техника европейских танцев. М., 2003 г.

Дополнительная литература:

1. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. М., 1975г.
2. Гринер А.В. Ритм в искусстве актера. М., 1966г.
3. Кристерсон Х. Танец в спектакле драматического театра. Л., 1957г.
4. Ивановский Н.П. Бальный танец 16-19вв. М-Л., 1948г.

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

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.

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Разработчик - Церковникова Л.И./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

Воспитание навыков ансамблевого исполнительства и развитие способности эффективной работы в творческом коллективе, с нацеленностью на результат. Получение навыков слуха, позволяющих студенту слышать и исполнять свою партию, а также представлять правильное ее положение в многоголосной фактуре. На данных уроках вырабатывается чувство ответственности за общую работу, художественное восприятие своей партии, понимание ее места в том или ином произведении.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллегами; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с солистами; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ПК-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца solo и в составе профессиональных хоровых коллективов	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией. 	
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы. 	
ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной solo	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; 	

и репетиционной ансамблевой работе	– совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;	
	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.	

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 5 и 6 семестрах.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			5	6
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	5	70	-	Э
Самостоятельная работа		110		
Общая трудоемкость		180		

IV. Содержание дисциплины.

В течение 5 семестра каждый студент должен освоить 2-3 разнохарактерных ансамбля – на начальном этапе предпочтительны дуэты, но могут быть и трио. Желательно чтобы ансамбли исполнялись с разными партнерами. Важнейшей задачей является выработка навыка ансамблирования, чуткого отношения к партнеру.

В течение 6 семестра должно быть подготовлено 2-3 разнохарактерных и разных по составу ансамбля. Это не значит, что студент за весь год должен выучить три номера, как правило, их количество иногда доходит до десяти. На экзамен выносятся лишь самые удачные, с точки зрения понимания художественного текста и вокального интонирования, произведения. В связи с небольшим по количеству учебного времени объемом курса из него почти полностью исключены сложные, большие по составу участники (4 и более голосов) вокальные ансамбли (как правило, это ансамбли оперного репертуара).

В результате освоения дисциплины обучающийся получает знания о принципах работы ансамблевого исполнительства, постигает особенности различных национальных вокальных школ и основные черты композиторских стилей.

В процессе обучения воспитывает умение взаимодействовать с партнерами ансамбля в различных ситуациях, сотрудничать с партнерами в ансамбле с целью поиска совместных исполнительских решений, ориентироваться в музыкальной партитуре ансамбля, переносить принципы усвоенные в классе сольного пения в условия работы в ансамбле такие как: штрихи, звуковедение, нюансировка, фразировка, соответствующее звукоизвлечение.

Студент овладевает навыками чтения с листа, навыками самостоятельной работы, при разборе и последующем разучивании камерно-вокального и оперного репертуара.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется на контрольном уроке в конце 5 семестра, на котором учащийся должен представить 2-3 разнохарактерных ансамбля, освоенных в течение семестра. Промежуточный контроль осуществляется на экзамене в конце 6 семестра, на который выносятся 2-3 разнохарактерных и различных по составу ансамбля.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. Дворжак А. Русские песни для двух женских голосов - М., Музыка, 1973.
2. Дуэты зарубежных композиторов/Выпуск I/ Сост. С.Апродов — М., Музыка, 1964.
3. Дуэты зарубежных композиторов/ Сост. С.Апродов — М., Музыка, 1971.
4. Дуэты и трио русских и зарубежных композиторов для женских и мужских голосов — М., Музыка, 1987.
5. Дуэты русских и зарубежных композиторов для сопрано и меццо-сопрано/ Сост. К. Лисициан. — М., Музыка, 1980.
6. Дуэты русских композиторов из репертуара Л.Собинова/ Сост. В.Подольская — М., Музыка, 1968.
7. Дуэты русских композиторов/ Сост. С.Стучевский — М., Музыка, 1974.
8. Дуэты русских композиторов — М., Москва, 1959.
9. Дуэты русских композиторов — М., Музыка, 1985.
10. Забытые дуэты зарубежных композиторов. — М., Музыка, 1973.
11. Избранные дуэты русских композиторов. Вып. 2/ Сост. К.Либеров. — Л., Музыка, 1987.
12. Избранные дуэты русских композиторов. Вып. 2/ Сост. А.Окунская. — Л., Музыка, 1989.
13. Корнелиус П. Дуэты для сопрано и баритона/Сост. Н.Рождественская. — М. Музыка, 1974.
14. Рубинштейн А. Дуэты /Сост. С. Стучевский. — М., Музыка, 1972.
15. Старинные дуэты / Сост. И. Назаренко — М., Музыка, 1971.
16. Старинные дуэты русских композиторов — М., Музыка, 1983.
17. Старинные русские дуэты — М., Музыка, 1982.
18. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Сост. А.Скульский — М., Музыка, 1983.
19. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Выпуск I/
Сост. А. Скульский — М., Музыка, 1989.
20. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Выпуск II/
Сост. А. Скульский — М., Музыка, 1990.
21. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Тетрадь I/
Сост. А. Скульский — М., Музыка, 2002.
22. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Тетрадь II/
Сост. А. Скульский — М., Музыка, 2002.
23. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Тетрадь III/
Сост. А. Скульский — М., Музыка, 2002.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

Разработчик - Ахметзянова Ю.А./старший преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является развитие речевых и голосовых возможностей будущих актеров музыкального театра. Воспитание интонационно-мелодической культуры. Воспитание дикционной и орфоэпической культуры. Обучение процессу овладения содержательной, действенной и стилевой природой авторского слова. Обучающийся получает знания о нормах современного литературного произношения, постигает особенности мелодики русской речи, изучает способы достижения художественной выразительности речи, строение голосового аппарата (значение резонаторов и т. п.). Учитя применять на практике законы логики речи и преодолевать недостатки дикции и звукопроизношения с помощью специальных упражнений. Овладевает приемами регуляции дыхания, широким речевым диапазоном (тональный диапазон, гибкость, звучность, темпоритм, тембр как способы выражения эмоций), а также навыками самостоятельной работы над стихотворными и прозаическими текстами.

Задачей курса является раскрытие индивидуальных способностей студента на базе освоения актерской профессии, художественных и эстетических особенностей музыкального театра. Воспитание оперного певца предполагает овладение им комплекса смежных дисциплин, в том числе и искусством речи. Слову придана ритмически организованная музыкальная интонация, которая становится интонацией артиста в данной роли-партии, иными словами, живой речью данного персонажа. Студенты должны уметь донести текст через осмысленное, выразительное и четко пропетое слово. Постоянными требованиями являются:

1. Хорошая четкая дикция.
2. Осмысленность произносимого текста.
3. Активность, действенность слова.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	– основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<i>Знать:</i> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<i>Уметь:</i> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ПК-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;
	<i>Уметь:</i> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<i>Владеть:</i> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня);

	<ul style="list-style-type: none"> – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией. 	
ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией. 	

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 5 и 6 семестрах.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			6
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	88	Э
Самостоятельная работа		20	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины

Искусство театра – это искусство действия. Действие может быть выражено мыслью, словом, движением. Актер должен действовать на сцене, а не представлять, не играть чувств и состояний. Приступая к работе над ролью, актёр – певец должен уяснить содержание и идею исполняемого произведения, понять для чего написана автором роль, которую ему предстоит играть, создать в своем воображении внешний и духовный облик героя.

Музыка в опере предопределяет ее сценическое воплощение. Вне музыки в опере нет действия. Артист выполняет действие, включаясь в динамику и ритм музыки, живя ее эмоциями. Вне музыки в опере нет и речи (слова). Слову придана ритмически организованная музыкальная интонация, которая становится интонацией артиста в данной роли-партии, иными словами, живой речью данного персонажа. Музыка оперы дает исполнителю готовый материал действий, эмоций, интонаций. В ней заложен тот музыкально-сценический образ, к которому артист приходит в своей работе. Он должен научиться раскрывать смысл музыки, использовать все заложенные в ней возможности для своего творчества, “присвоить ее себе”, словом, воплотить ее собой, выразить ее в вокально-словесной и в действенно-

пластической форме.

Именно умению работать с текстом посвящен курс “Сценическая речь”. Научить студентов, будущих артистов-певцов разбору мыслей, определению подтекста, установлению линии мысли и линии видения. Только после такого разбора и осознания текста возможна не механическая выучка партии при отсутствии мысли.

Основу курса составляют практические занятия, которые строятся на упражнениях, этюдах. Дисциплина требует настойчивой, регулярной тренировки, систематических упражнений при активной самостоятельной работе студентов.

Содержание курса

1. Вступительное слово : речь-музыка, текст-мелодия, опера или симфония. Почему одних слушают, а других нет?
2. Законы словесного действия : что значит действовать словом? С помощью интонаций, ударений, пауз.
3. Что такое образование?
Внутреннее видение-картинки.
Текст-подтекст (сквозное действие).
Слушать – означает видеть то, о чем говорят, а говорить- значит рисовать зрительные образы.
4. Логика: умение доносить мысль в звучащей речи.
Логический анализ текста:
 - а) определить главное ударное слово.
 - б) отметить второстепенные и третьестепенные ударения.
 - в) определить место и длительность логических пауз.
5. Речевые такты и логические паузы.
6. Знаки препинания – существует обязательная интонация, присущая каждому знаку препинания (запятая, точка с запятой, тире. Двоеточие. Точка. Второстепенный знак, восклицательный знак. Кавычки. Скобки и т.д.).
7. Индивидуальные занятия по культуре речи при подготовке ролей в спектаклях оперной студии.
8. Работа практическая над текстами. Художественное чтение.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сценическая речь» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 6 семестра обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, выявляются на групповых и индивидуальных занятиях, а также в постановках спектаклей оперной студии.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. Горчаков Н. В. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М., 1952.
2. Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952.
3. Румянцев П. И. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955.
4. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962.
5. Станиславский К.С. Беседы в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М., 1947.
6. Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания, тт. I и II. М., 1957-1958.

Дополнительная литература

1. Кузнецов Н.И. О мастерстве оперного артиста. Ф.И.Шаляпин, К.С.Станиславский, М.А.Чехов. М.,2011.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Разработчик - Ахметзянова Ю.А./старший преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

Основы актерского мастерства едины для всех видов и жанров сценического искусства, в том числе, и для оперного. Оперному актеру так же, как и драматическому, нужны сосредоточенное внимание, воображение, чувство правды, логика действия, ритм, умение общаться с партнером, оценивать совершившийся факт, мыслить и действовать на сцене от лица данного персонажа; он должен уметь вызывать в себе творческое самочувствие как основу, без которой не может быть искусство.

Основу курса составляют практические занятия, которые строятся на упражнениях, тренирующих отдельные элементы актерского мастерства, и на этюдах, где элементы существуют в их комплексе.

Задача курса – воспитание у студентов практических навыков жизненно правдивого поведения на сцене, умения целесообразно действовать в предлагаемых обстоятельствах, формирование первоначальных навыков пластической ориентации в музыке, начальное развитие актерской техники.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих ресурсы и ограничений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
<p>УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
<p>ПК-1 Способен осуществлять на</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса;

профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца solo и в составе профессиональных хоровых коллективов	<ul style="list-style-type: none"> – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной solo и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 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: индивидуальные занятия, консультации	3	97	КУ	Э
Самостоятельная работа		11		
Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание дисциплины.

Искусство театра – это искусство сценического действия. Действие может быть выражено мыслью, словом, движением, жестом. Актер должен действовать на сцене, а не представлять, не играть чувства и состояние.

Действие, выполнимое во имя определенной цели, действие, при выполнении которого артист полностью включает всего себя (все свои внутренние элементы), естественно, вызовет к жизни переживания и эмоции.

Нужно, чтобы учащийся понял разницу между действием и движением на сцене.

Студенту должно быть дано понятие о действии как об едином психофизическом процессе. Нет физического действия(движения) без психологического обоснования .

Действие вытекает из предлагаемых обстоятельств. Слово “если бы” помогает актеру поставить себя в гущу этих обстоятельств.

В оперном искусстве предлагаемые обстоятельства диктуются авторской партитурой. Основным, определяющим фактором всей сценической работы певца-актера является музыка. Оперный актер воспитывается в музыке, действие актера вытекает из существа звучащей музыки.

Музыка в опере предопределяет ее сценическое воплощение. Вне музыки в опере нет действия. Артист выполняет действие, включаясь в динамику и ритм музыки, живя ее эмоциями. Вне музыки в опере нет и речи(слова). Слову придана ритмически организованная музыкальная интонация, которая становится интонацией артиста в данной роли-партии, иными словами, живой речью данного персонажа. Музыка оперы дает исполнителю готовый материал действий, эмоций, интонаций. В ней заложен тот музыкально-сценический образ, к которому артист приходит в своей работе. Он должен научиться раскрывать смысл музыки, использовать все заложенные в ней возможности для своего творчества, “присвоить ее себе”, словом, воплотить ее собой, выразить ее в вокально-словесной и в действенно-пластической форме.

Действие должно быть последовательным, полноценным, продуктивным и целесообразным. Линия действия – непрерывной. В опере, где относительно часто имеет место переключение динамики сценического движения во внутреннее эмоциональное развитие (ария, ансамбль, песня), достижение непрерывности линии действия требует особого внимания. Студент должен научиться самостоятельно намечать свою линию действия в данных предлагаемых обстоятельствах.

Со сценического действия и начнется работа со студентами. Понятие подлинного действия включает в себя все основные элементы актерского мастерства.

Порядок прохождения элементов взят условно, приближенно к порядку, принятому Станиславским в книге “Работа актера над собой”, и к практике драматических школ.

Воображение

Магические “если бы”, переводящее артиста из повседневной действительности в плоскость воображения. Развитие действенного творческого воображения.

Функции воображения в актерской работе:

- a) Оправдание вымыслом воображения каждого момента пребывания на сцене, обоснование каждого действия;
- b) Создание предлагаемых обстоятельств на заданную тему;

- c) Оживление, развитие и дополнение предлагаемых обстоятельств, данных автором или педагогом;
- d) Внутренняя переоценка (переосмысление) для себя мира вещей с помощью воображения.

Внутренние видения.

Тренировка воображения на музыкальном материале: фантазирование на данную музыку, создание предлагаемых обстоятельств к музыкальной пьесе, романсу и т.п.

Внимание

1. Внимание как восприятие окружающей нас внешней среды при посредстве пяти органов чувств;
2. Виды внимания: произвольное в жизни и произвольное на сцене;
3. Внимание в плоскостях реальной и воображаемой (внешний и внутренний объекты внимания).

Тренировка умения думать, мыслить на сцене в условиях публичного одиночества и от лица персонажа.

Многоплоскостное дифференцированное внимание.

Развитие наблюдательности.

Воспитание постоянного слухового внимания к музыке как основе и источнику сценического поведения оперного актера.

Сценическая правда

Развитие чувства правды на сцене и веры в подлинность своих действий. Логика и последовательность действия.

Беспредметные действия.

Освобождение мышц

Выработка мускульной свободы. Необходимые напряжения. Произвольные напряжения и борьба с ними. Борьба с мышечными зажимами во время пения.

Задачи и куски

Сценические задачи.

Три элемента задачи: 1) цель (хотение, стремление); 2) действие; 3) способ исполнения.

Деление пьесы, отрывка, этюда на куски и задачи. Линия сквозного действия. Сверхзадача.

Деление музыкального произведения на куски (смысловые куски должны совпадать с частями музыкальной формы).

Отношение и оценка факта, перемена отношения

Выработка необходимых отношений, логически вытекающих из предлагаемых обстоятельств. (Действовать можно только на основании установленных отношений к данному предмету, месту действия, к действующим лицам (партнерам). Всякое событие, совершающееся на сцене, требует от актера соответствующей оценки, в зависимости от чего пойдет дальнейшее развитие его действия. С переоценкой отношений изменяется и логика действия).

Общение

Общение как процесс взаимодействия партнеров. Процесс общения – процесс воздействия на партнера и восприятия от партнера (посылка мысли и т.д.). Условия, необходимые для общения: 1) объект (с кем общаться); 2) цель (что побуждает к общению); 3) способы, приемы общения (слово, жест, мимика, взгляд); 4) приспособления.

Эмоциональная память

Эмоциональная память как материал для творчества актера. Повторные чувства. “Манки”. Эмоциональные воспитания (ассоциации).

Темпо – ритм

Темпо – ритм внутренний и внешний. Взаимосвязь темпо – ритма и предлагаемых обстоятельств. Взаимодействие темпо – ритма и чувства. Музыка как основной, определяющий фактор внешнего и внутреннего темпо – ритма певца – актера.

Ум, воля и чувство и их ведущая роль в творческом процессе

Ум, воля и чувство – двигатели психической жизни человека, которые заставляют работать весь творческий организм и приводят в действие его элементы.

Внутреннее сценическое самочувствие в условиях публичного творчества

Создание внутреннего сценического самочувствия как итог работы над элементами актерского мастерства.

Для уяснения свойств и характера каждого отдельного элемента актерского мастерства со студентами продельвается ряд упражнений, выявляющих и тренирующих данный элемент. В течение определенного периода времени в этюдах внимание учащихся также заостряется на проходимом элементе: на воображении (детально уточняются предлагаемые обстоятельства, проверяются оправдания каждого действия), на внимании (проверяется степень сосредоточенности студента на том, что он делает, непрерывность его сценического внимания, умение удерживать объект), на общении, на свободе мышц и т.п.

В результате освоения дисциплины обучающийся получает знания основных положений сценической психотехники системы Станиславского (функции воображения, внимания и т. д.). В процессе обучения формируется умение создавать внутреннее сценическое самочувствие, раскрывать сверхзадачу, событие, внутреннее действие в предлагаемых обстоятельствах, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях (в том числе — с партнерами в отрывках из пьес, инсценированных литературных произведений). Студент овладевает различными элементами актерского мастерства, навыками самостоятельной тренировочной работы (аутогенная тренировка, самонаблюдение, упражнения, этюды и т. п.).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются на зачете, экзамене и в постановках спектаклей оперной студии.

1 семестр – контрольный урок, на котором вся группа студентов должна проделать ряд тренировочных упражнений по выбору педагога, а затем каждый студент должен показать один-два этюда (в том числе может быть и музыкальный) как результат проделанной работы.

2 семестр - экзамен, на котором каждый студент должен показать в действии две-три работы, среди которых возможны этюды с диалогами собственного импровизационного текста, необходимого по ходу действия.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952.
2. Румянцев П. И. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955.
3. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962.

4. Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания, тт. I и II. М., 1957-1958.

Дополнительная литература.

1. Кузнецов Н.И. О мастерстве оперного артиста. Ф.И.Шаляпин, К.С.Станиславский, М.А.Чехов. М.,2011.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

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>

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.

ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ

Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Подготовка студента к профессиональной деятельности в области музыкального театра. Овладение студентом практическими навыками, для работы над партией-ролью. Освоение сценического действия и его дальнейшая, детальная проработка в рамках оперного произведения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	Знать: – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения;

		– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца solo и в составе профессиональных хоровых коллективов	<i>Знать:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;
	<i>Уметь:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<i>Владеть:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
	<i>Уметь:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
	<i>Владеть:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной solo и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<i>Уметь:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания;

	<ul style="list-style-type: none"> – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; 	
<p>ПК-7 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией. <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения. 	
<p>ПК-8 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 	

	<ul style="list-style-type: none"> – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – навыками планирования педагогической работы. 	

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 3 по 6 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	4	97	6
Самостоятельная работа		47	Э
Общая трудоемкость		144	

IV. Содержание дисциплины.

Освоение дисциплины осуществляется на последнем году обучения, когда студент уже устойчиво владеет профессиональными навыками, такими как звуковедение, дыхание, самостоятельная работа с музыкальным текстом.

За время обучения студент должен выучить 2 оперные партии. Арии из партии могут являться частью программы ГЭ. В партию должны входить арии, ансамбли. Большая часть материала должна быть освоена самостоятельно – выучивание наизусть, впевание, самостоятельная разработка разучиваемой оперной роли, которая может включать в себя, в зависимости от природного дарования студента, также разработку макетов грима, сценического костюма.

В результате освоения дисциплины обучающийся получает знания о всем процессе работы над партией-ролью, начиная с репетиционного процесса и заканчивая выходом на публику, постигает основы драматургии в музыкальном театре.

В процессе обучения формируется умение взаимодействовать с партнерами и людьми оказывающими непосредственное влияние на конечный результат в музыкальном театре: дирижер, режиссер, концертмейстер, собирать внимание аудитории в процессе исполнения музыкального спектакля, навык переносить принципы усвоенные в классе сольного пения в условия работы в ансамбле такие как: штрихи, звуковедение, нюансировка, фразировка, соответствующее звукоизвлечение.

Студент овладевает такими навыками артиста оперного театра как:

- работа с дирижером
- концентрация внимания при смене темпов в материале, или одновременном снятии звука
- образное мышление
- способность существования в предложенных обстоятельствах
- умением самостоятельного разбора нотного и словесного материала партии-роли (в том числе на иностранном языке).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется на экзамене в конце 6 семестра. На экзамене студент должен представить выученной наизусть одну партию, либо по половине партий, намеченных для изучения. Экзамен сдается в концертном варианте, возможно с элементами театрализации (грим, пластика, мизансцены).

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Кузнецов Н.И. О мастерстве оперного артиста. М., 2011
2. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М.,1959.
3. Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973.
4. Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М.,1974.

Дополнительная литература

1. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966
2. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. – Л. 1977
3. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. – М. 1967
4. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов – ВГУ, 2008
5. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. – М, 1967
6. 100 знаменитых оперных либретто. – Урал LTD, 1999
7. Гозенпуд. Оперный словарь.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

ОПЕРНАЯ СТУДИЯ

Разработчик - Заппарова А.И./профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста - артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности - исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях, в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.

Музыкально-сценическое воспитание студента: гармоничное развитие его артистических способностей, творческой инициативы. Освоение всех стадий работы над партией-ролью.

Углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин. Ознакомление со спецификой сольного и ансамблевого вокального исполнительства в театре и концертном зале, в различных аудиториях слушателей. Подготовка, накопление и совершенствование оперного репертуара.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
	<p><i>Знать:</i></p>

<p>УК-3</p> <p>Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
<p>ОПК-2.</p> <p>Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
<p>ПК-1</p> <p>Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца solo и в составе профессиональных хоровых коллективов</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом;

		<ul style="list-style-type: none"> – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.
ПК-7 Способен применять современные психолого- педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;

<p>возможностями здоровья)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы; 	
<p>ПК-8 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения. <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками; – методикой работы с самостоятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – навыками планирования педагогической работы. 	
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p>		

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 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 8 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. Часы	Контроль
			8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	9	216	Э
Самостоятельная работа		108	
Общая трудоемкость		324	

IV. Содержание дисциплины.

Занятия по дисциплине «Оперная студия» проводятся группами, но при строго индивидуальном подходе к каждому студенту в методике занятий, характере требований и подборе учебного репертуара.

В основу музыкально-сценического воспитания должно быть положено всестороннее гармоничное развитие артистических способностей оперного певца. Не должно быть места узкому ремесленничеству. Молодые оперные певцы должны воспитываться в духе высокого профессионализма, получать всестороннее духовно-интеллектуальное развитие. Учащиеся должны глубоко вникать в суть исполняемых произведений, понимать и осознавать не только их смысл и сюжетное развитие, но и вникать в исторический и культурологический контекст выбранных в качестве учебного материала произведений.

Необходимо всячески поощрять и развивать творческую инициативу и артистическую индивидуальность молодого певца, одновременно воспитывая в нем сознание того, что тщательность изучения авторского текста не только не противоречит исполнительской свободе, но является необходимой основой этой свободы.

Успехи музыкально-сценического воспитания вокалистов во многом зависят от их общего кругозора, культуры, в особенности, от уровня их общемузыкальной и вокальной подготовки.

Метод музыкально-сценического воспитания оперных певцов должен быть основан на прогрессивных традициях мировой культуры.

Студенту необходимо раскрыть природу реализма оперного спектакля.

Певец должен знать, что опера, подчиняясь общим законам драматургии, является одной из замечательнейших форм музыкального искусства, содержание которого выражается средствами музыки. Музыка, пение придают особую эмоциональную силу выражению идейно-образного содержания и обогащают психологический подтекст драмы. Это основное и прекраснейшее свойство оперного искусства, то, что П.И.Чайковский назвал «условной правдой».

Занятия по курсу «Оперная студия» являются одновременно и производственной практикой студентов - вокалистов.

В процессе оперной подготовки певца должна быть полнейшая согласованность в работе дирижера, режиссера и педагога вокального класса.

Воспитание оперного певца, помимо собственно оперной подготовки, предполагает также овладение им комплексом смежных дисциплин: искусством речи, грима, танца, сценического движения, актерского мастерства.

Занятия в оперной студии - это важнейший этап оперной подготовки студента вокального факультета. Результатом его должно быть создание музыкально - сценического образа в оперном спектакле.

В работе студента появляется ряд новых компонентов: пение с оркестром, наличие в спектакле хора, исполнение, рассчитанное на широкого зрителя, в условиях публичного творчества. Все это требует от студента более свободного и уверенного владения ранее приобретенными навыками и выдвигает перед ним ряд новых важных задач: уметь ориентироваться в сложных условиях целого оперного спектакля, распределить свои силы на протяжении нескольких актов оперы (создать перспективу партии-роли).

Процесс работы над музыкально-сценическим образом проводится на тех же основах, что и на курсе «Оперный класс», но при более высоких требованиях к профессиональным качествам студентов. Особое значение приобретает творческая инициатива студента, его умение самостоятельно работать.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Оперная студия» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 семестра обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное развитие выявляются в постановках спектаклей оперной студии.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература.

1. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952.
2. Кристи Г.В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952
3. Левик С.Ю. Записки оперного певца.
4. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М.,1959.
5. Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973.
6. Похитонов Д.И. Из прошлого русской оперы. Л., 1949
7. Румянцев П.И. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955
8. Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М.,1974.

Дополнительная литература.

1. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. - М, 1967
2. Гозенпуд Ю. Оперный словарь.
3. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966
4. Статьи и высказывания по вопросам оперного искусства Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Вагнера, Станиславского, Немировича-Данченко, Фельзенштейна.
5. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. - Л. 1977
6. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. - М. 1967
7. Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания, тт. I и II. М., 1957-1958.
8. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов - ВГУ, 2008
9. Энциклопедия ТЕАТР. Том 2. ОПЕРА

10. Ярустовский Б.М. Драматургия руссокой оперной классики. М., 1953

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная

библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

ГРИМ

Разработчик - Изиятуллина Н.М./преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

Основной целью обучения по дисциплине «Грим» является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности, развитие фантазии, импровизации, воспитание общей культуры, овладение навыком гримирования, как средством достижения необходимого альянса между внутренним и внешним миром желаемого образа.

Подготовка студента-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре. Музыкально-сценическое воспитание студента: гармоничное развитие его артистических способностей, творческой инициативы. Выработка навыков самостоятельного тщательного изучения авторского текста и умения создать на его основе собственное сценическое воплощение образа.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции		Индикаторы достижения компетенций
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения		Знать: – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
		Уметь: - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
		Владеть:

		– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	
ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<i>Знать:</i>	– методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;	
	<i>Уметь:</i>	– проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;	
	<i>Владеть:</i>	– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 5 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. Часы	Контроль
			5
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	2	36	3
Самостоятельная работа		36	
Общая трудоемкость		72	

IV. Содержание дисциплины.

Создание художественного музыкально-сценического образа идет по внутренней и внешней линии. Одновременно работая над внешней выразительностью, большое внимание следует уделять и искусству грима. Будущий артист музыкального театра должен познакомиться с основами сценической гримировки. Найти внешний выразительный облик каждого персонажа спектакля - вот задача курса.

Внутренние, духовные свойства человека, его характер и род занятий всегда отражаются на его внешности.

Актерам хорошо известно, как трудно петь и играть характерные роли, без грима и сценического костюма, например в концерте. Костюм помогает держаться должным образом, определяет походку, жесты, влияет даже на манеру говорить.

Также и грим нужен для полного раскрытия образа. Грим и костюм неразрывно связаны между собой. Иногда та или иная деталь костюма становится неотъемлемой частью грима, дополняет его. Наиболее наглядно эта взаимосвязь видна на исторических гримах и костюмах. Невозможно представить себе облик боярина времен Ивана Грозного, солдата или офицера суворовских войск без характерного для тех лет костюма типических черт внешнего облика.

Следует заметить: чем ярче по краскам исторический костюм (скажем, царское обличье Бориса Годунова), тем ярче, резче следует делать и грим (более яркие румяна, более четкие линии лица и т.д.)

Грим должен соответствовать характеру роли в целом. Актеру следует учитывать, какое впечатление он будет производить на зрителя в каждый отдельный момент спектакля.

Искусство грима требует длительной практики. Не следует приходить в отчаяние от первых неудач. Вновь и вновь десятки раз надо повторять, переделывать свою работу, не успокаиваясь на достигнутом. Постепенно вместе с опытом придет и мастерство. Некоторые исполнители считают, что если в театре, в коллективе есть специальный гример, то гримироваться самому не обязательно. Это не верно. Овладеть техникой грима не так трудно, нужно только иметь желание и терпение. Когда исполнитель научится гримироваться самостоятельно, этот грим окажется лучше, чем даже опытного гримера. Артист лучше знает, кого играет, лучше свяжет свой грим с мимикой.

Студентам также необходимо развивать свою зрительную память. Наблюдательность, умение находить, подмечать и запоминать главное в характере встречающихся лиц.

Результатом обучения должно стать знание различных способов владения карандашом, кистью и т.п. для четкого нанесения линий, штрихов, контуров, бликов, основных принципов и этапов создания сценического образа, должно сформироваться осмысленное отношение к гриму, как к одному из ярких средств художественной выразительности. Успешное освоение дисциплины позволит студентам в будущем самостоятельно наносить грим, соблюдая все этапы технологии нанесения, правильно подобрать необходимую цветовую гамму, самостоятельно находить соответствие создаваемого внешнего образа внутреннему миру персонажа, пользоваться различными гримировальными средствами, соблюдая гигиену, находить внешний выразительный облик каждого персонажа спектакля и создать художественный музыкально-сценический образ по внешней и внутренней линии одновременно, применять приемы гримировального искусства, освоенные в классе, в сценических условиях.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Грим» установлен в соответствии с учебным планом. В пятом семестре формой промежуточной аттестации является зачет.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Артеменкова Т. Технология разработки образовательных программ. – Новосибирск, 1999
2. Верховов Ф.В. Грим. – М., 1964
3. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981
4. Раугул Р.Д. «Грим». Пособие для театральных техникумов, ВУЗов, студий - М., 1935
5. Сыромятникова И.С. Грим. Программа для театральных отделений школ искусств – М., 1988
6. Сыромятникова И.С. История прически. – М., 1983

Дополнительная литература:

1. Энциклопедия рисования/ изд. «Росмен» – Тверь, 1999
2. Детские праздники. Театральный грим/ изд. «Росмен» – Тверь, 1998
3. Раугул Р.Д. «Книга о театральном гриме»/

4. Сыромятникова И. «Искусство грима и прически» - М., 2000
5. Школьников С. «Грим» - Минск, 1969

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная

библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ

Разработчик - Богдан З.В./преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-2

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	Знать: <ul style="list-style-type: none">– общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;– основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;– особенности психологии творческой деятельности;– закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; Уметь:

	<ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
ПК-10 Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.
ПК-12 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – систему средств массовой информации, их структуру, особенности функционирования;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его музыкального содержания.

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		

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

4.1. Правовой аспект интеллектуальной собственности. 4.2. Рыночная классификация объектов интеллектуальной собственности. 4.3. Направления экономического использования интеллектуальной собственности. 4.4. Экономическое использование средств индивидуализации. 4.5. Экономическая оценка интеллектуальной собственности. Анализ ситуаций

Тема 5. Рынок продуктов отрасли культуры

5.1. Характеристика спроса. 5.2. Характеристика предложения. 5.3. Структура рынка продукции культуры. Анализ ситуации

Тема 6. Хозяйственный механизм организаций культуры

6.1. Хозяйственный механизм субъектов экономики. 6.2. Черты механизма коммерческого хозяйствования. 6.3. Черты механизма некоммерческого хозяйствования. 6.4. Типы хозяйствования в отрасли культуры. 6.5. Коммерческое хозяйствование в отрасли культуры. 6.6. Государственное регулирование коммерческой деятельности в культуре. 6.7. Некоммерческое хозяйствование в культуре. 6.8. Трансформации механизма хозяйствования театров. Анализ ситуаций

Тема 7. Ценообразование на продукцию культуры***V. Требования к текущей и промежуточной аттестации***

Формы текущего контроля:

- устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах)
- письменные (контрольные работы, эссе, рефераты).

Формы итогового контроля - зачет, 7 семестр

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Литература

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).

Программные средства

ЭБС biblio-online.ru

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point и др.).

Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и др.).

ЭСТЕТИКА

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

I. Цели и задачи дисциплины

Целью является освоение знаний по эстетике и теории искусства, осмысление сущности эстетического и многообразия его проявлений в разных сферах жизни, что составляет часть гуманитарной и профессиональной подготовки музыкантов разных специальностей.

Задачи курса:

- изучение эстетического как чувственно-оценочного восприятия и творчества по «законам красоты»;
- формирование отношения к искусству как особому виду человеческой деятельности в системе культуры.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Эстетика» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;– исторические этапы в развитии национальных культур;– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;– национально-культурные особенности искусства различных стран;

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение второго и третьего 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	72	-	7
Самостоятельная работа		72		
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.

Уровни жанрового деления искусства. Жанр как вид художественного произведения. Принципы жанровой дифференциации в музыкальном искусстве. Установка на «чистоту» или смешение жанров в разных художественных направлениях. Историческое движение жанров в процессе развития искусства.

Раздел 5. Основные этапы истории эстетики и теория искусства XX в.

Тема 12.

Возникновение и развитие эстетической мысли в эпоху античности. Проблемы эстетики в трудах древнегреческих философов. Концепция искусства в трактате Аристотеля «Поэтика». Взгляды древнегреческих философов на роль и значение музыки.

Эстетические теории средневековья как выражение христианского типа культуры. Трактат «О музыке» Боэция и средневековые классификации музыкального искусства. Ars nova как переход к Ренессансу.

Связь теории и художественной практики в эпоху Возрождения. Трактаты по искусству Альберти, Леонардо, Микеланджело, Дюрера. Рождение оперы как синтез художественно-эстетических достижений Возрождения.

Тема 13. Эстетика Нового времени

Классицизм и его теоретическая платформа. Н. Буало «Поэтическое искусство». Эстетические принципы барокко и рококо.

Идеология Просвещения в эстетике и искусстве. Особенности Просвещения в разных странах (Франция, Англия, Германия, Россия).

Теоретическое оформление принципов романтизма в Германии (Йенская школа, гедельбергские и берлинские романтики) и Англии (У. Вордсвордт, С. Кольридж). Художественные достижения романтиков в разных видах искусства.

Тема 14. Эстетические теории XX в.

Отказ от классической модели искусства в эстетике модернизма. Концепция «дегуманизации искусства» и массовой культуры (Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс», В. Беньямин «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Принцип негации в «Философии новой музыки» Т. Адорно.

Структурализм и постструктурализм в эстетике. «Состояние постмодерна»

Ж.Ф. Лиотара. Метод «деконструкции» Ж.Деррида. Ризомный подход в исследованиях Ж.Делеза и Ф. Гваттари. Постмодернизм в эстетике и художественной практике.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

– устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах)

– письменные (контрольные работы, конспекты, рефераты).

Формы итогового контроля (экзамен, 7 семестр)

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник – Ростов на Дону, 2004.

2. Никитич Л. А. Эстетика: Учебник для вузов – М., 2003.

3. Эстетика и теория искусства XX века: Учебное пособие – М., 2005

Дополнительная литература

1. Всемирная философия. XX век – М., 2004.
2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. – М., 1962-1970.
3. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну – М., 2005.
4. Мартынов В. Автоархеология – М., 2012
5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс – М., 2005.
6. Синцов Е. В. Природа невыразимого в искусстве и культура – Казань, 2003.
7. Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века – М., 2010.
8. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия – М., 2007.

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/

Музеи России, Европы и мира:

1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>
 2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – <http://www.museum.ru>
 3. Государственная Третьяковская галерея – <http://www.tretyakov.ru>
 4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) – <http://www.rusmuseum.ru>
 5. Эрмитаж – <http://www.hermitagemuseum.org>.
 6. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – <http://www.kontorakuka.ru>
 7. Музеи Европы – nearyou.ru
 8. Дрезденская картинная галерея (Германия). – <http://www.skd-dresden.de>
 9. Музей истории искусств (Вена). – <http://www.khm.at>
 10. Лувр (Париж). – <http://www.louvre.fr>
 11. Национальная галерея (Лондон). – <http://www.nationalgallery.org.uk>
 12. Музей Прадо (Мадрид). – <http://museoprado.mcu.es>
 13. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). – <http://www.polomuseale.firenze.it> .
 14. Египетский музей в Турине (Италия). – <http://www.museoegizio.org> .
 15. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – <http://www.metmuseum.org> .
- Музеи Ватикана. – <http://www.christusrex.org>

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. 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.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

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

I. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является знание истории развития мировой художественной культуры, ее основных этапов и периодизации, знакомство с выдающимися произведениями искусства различных художественных направлений и стилей, что обогащает образное, художественно-ассоциативное мышление музыкантов для будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- 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 самоценность;
- 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 «История искусства» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур;

	<ul style="list-style-type: none"> – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. 	

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)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	106	-	2
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		144		

Контрольный урок в 1 семестре

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. Стиль готики в скульптуре, книжной миниатюре, прикладной эстетике.

Тема 13. Народная смеховая культура средневековья.

Идея «двоемирия» и дуализм средневекового сознания. Официальная и карнавальная культура. Народная смеховая культура как обращение к материально-телесному низу. Роль смеха как выражение изобилия, полноты жизни, его антиклерикальная направленность. Проявления народной смеховой культуры (фольклор, зрелища и представления, формы простонародной площадной речи).

Тема 14. Литература и театр в эпоху средневековья.

Основные направления и жанры средневековой литературы. Церковная (клерикальная) литература. Героический эпос, рыцарские романы, музыкально-поэтическое творчество рыцарей (трубадуров и миннезингеров), городская литература, поэзия вагантов. Театральные формы в культуре средневековья (литургическая драма, мистерия, выступления бродячих артистов).

Тема 15. Культура и искусство Византии.

Синтез античности, христианства и восточного влияния в византийской культуре. Борьба иконоборцев и иконопочитателей. Основные черты иконографического канона. Икона как культовый предмет и ее функции. Историко-культурное и художественно-эстетическое значение иконописи.

Опора на античные образцы в византийской литературе. Жанр любовного романа. Роль музыки и ее разновидности (церковная, придворная, военная).

Тема 16. Византийское зодчество и декоративно-прикладное искусство.

Формы византийского зодчества. Храм св. Софии в Константинополе как тип крестово-купольной композиции. Особенности декоративно-прикладного и ювелирного творчества. Сочетание христианской символики, мифологических образов, светских сюжетов. Богатство колорита и полихромность. Влияние «византийского стиля» на русскую культуру и искусство.

Раздел IV

Искусство Возрождения

Тема 17. Эпоха Возрождения и ее роль в развитии культуры и искусства.

Возрождение как качественный скачок в истории культуры и искусства, переход от средневековья к Новому времени. Картина мира и место в ней человека. 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. Стиль рококо в музыке.

Тема 24. Искусство эпохи Просвещения.

Эпоха Просвещения и идеология просветительского движения. Взгляды просветителей на искусство. Художественное творчество как выражение позиции автора, «великолепный дидактизм» искусства Просвещения. Разнообразие художественных направлений и стилей (классицизм, сентиментализм, просветительский реализм). Особенности Просвещения в разных странах и его представители в искусстве (Франция, Англия, Германия). Просвещение в России, исторические этапы его развития и национальное своеобразие. Выдающиеся деятели русского Просвещения. Формирование национальной композиторской школы. Создание первых опер, освоение жанров хоровой и камерно-инструментальной музыки как предпосылка расцвета музыкального искусства в XIX веке.

Раздел VI

Искусство XIX-XX веков

Тема 25. Романтизм в истории искусства.

Социально-исторические причины возникновения романтизма. Художественная антитеза «классицизм – романтизм». Предшественники романтизма в искусстве.

Формирование принципов романтизма в кругу йенских романтиков. Характерные черты романтического искусства. Социальная и художественная неоднородность романтизма, его особенности в разных странах. Вклад романтизма в историю культуры и открытие новых путей развития искусства XX века.

Тема 26. Реализм в искусстве и его художественные достижения.

Проблема реализма в истории искусства. Термин «реализм» в середине XIX века в творчестве Г. Курбе (выставка «Реализм» 1855 г.) и 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.

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.

У. 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).

У. 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.

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»)

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/>
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:*
1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>
 2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – <http://www.museum.ru>
 3. Государственная Третьяковская галерея – <http://www.tretyakov.ru>
 4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) –
 5. <http://www.rusmuseum.ru>
 6. Эрмитаж – <http://www.hermitagemuseum.org>.
 7. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – <http://www.kontorakuka.ru>
 8. Музеи Европы – nearyou.ru
 9. Дрезденская картинная галерея (Германия). – <http://www.skd-dresden.de>
 10. Музей истории искусств (Вена). – <http://www.khm.at>
 11. Лувр (Париж). – <http://www.louvre.fr>
 12. Национальная галерея (Лондон). – <http://www.nationalgallery.org.uk>
 13. Музей Прадо (Мадрид). – <http://museoprado.mcu.es>
 14. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). –
 15. <http://www.polomuseale.firenze.it> .
 16. Египетский музей в Турине (Италия). – <http://www.museoegizio.org> .

17. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – <http://www.metmuseum.org> .
Музей Ватикана. – <http://www.christusrex.org> .

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

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.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Разработчик - Абдуллин И.Р./доцент

I. 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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Русская литература» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;– исторические этапы в развитии национальных культур;– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;– национально-культурные особенности искусства различных стран;

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 1 и 2 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

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

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Литература Древней Руси

Литература Киевской Руси. Литература периода феодальной раздробленности в XII-XIV вв. Литература периода объединения Руси и образования централизованного государства (XIV – начала XVI в.) Литература периода укрепления русского централизованного государства. (XIV –XVII вв.)

Тема 2. Русская литература XVIII века

Отражение петровских реформ и победа русского оружия в литературе XVIII в. Элементы новизны и старины в новой художественной литературе, связь с литературой XVII в. Проблема барочных влияний на русскую литературу начала века. Просветительские инициативы Петра Великого, их роль для развития новой светской литературы. Формирование русского классицизма. Теоретическая поэтика русского классицизма. Теория драмы у классицистов.

Тема 3. А.С. Пушкин - первый русский поэт мирового значения

Творческий путь А.С. Пушкина. Пушкин и Державин. Освоение литературных традиций XVIII века в поэзии Пушкина. Интерес писателя к поэтике русского классицизма. Вольтер и поэтическое сознание молодого Пушкина. Петербургский период (1817-1824). Поэзия периода ссылка на юг и в Михайловское (1820-1826). Болдинская осень. Расцвет прозы Пушкина в 1830 г. Лирика 30-х годов. Эстетические взгляды А.С. Пушкина, его критика и публицистика. Пушкин и становление русского литературного языка.

Тема 4. Творчество М.Ю. Лермонтова

Ранняя лирика Лермонтова, его антикрепостнические и свободолюбивые мотивы. Романтический характер ранней поэзии. Юношеские поэмы. Кавказ и кавказский фольклор в творчестве Лермонтова. Драматургия Лермонтова. Тема потерянного поколения и романтический конфликт поэта с обществом. Развитие реализма в творчестве Лермонтова.

Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя

Гоголь – классик русской литературы. Идеинный, религиозный и художественный смысл его творчества. Сопоставление Гоголя с Пушкиным и Лермонтовым. Жанровая система Гоголя; своеобразие стиля. Национально-историческая тематика в творчестве Гоголя. Петербургские повести. Драматургия Гоголя; ее связи с традициями Фонвизина, Грибоедова, Мольера. Замысел «Мертвых душ» как «национальной поэмы». Творческий кризис писателя, утверждение его в христианстве. Эстетические взгляды Гоголя. Оценка гоголевского творчества в критике начала XX века.

Тема 6. Психологический реализм в русской литературе XIX в.

Формирование и развитие поэтики реализма в России. Приоритеты повествовательной прозы, ее жанровое разнообразие, создание произведений внесистемных жанров. Типологические разновидности реализма. Особенности психологического реализма. Его проявление в творчестве Писемского, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Достоевского.

Тема 7. Русская литература конца XIX- начала XX в.

Поэзия 1880-1890 гг. Писатели-народники. Поэзия «серебряного века». Символизм. Футуризм. Реалистическая проза 1910-х гг. Литература рубежа веков и периода революции 1905 года. Реалистическая литература 1890-1907 года. Новокрестьянские поэты.

Тема 8. Анализ поэтического текста на материале русских поэтов «серебряного века» (самостоятельные работы студентов)

Тема 9. Русская литература первой половины XX в.

Конец XIX—начало XX века как особый период в общественной и художественной жизни России. Новые течения в русской философской мысли. Сближение литературы и философии. Новое понимание роли духовного начала в обществе. Философские и эстетические основы новых течений в литературе. Кризис символизма 1910—1922 гг. Появление новых литературных школ. Возникновение «Цеха поэтов». Особенности творчества В. Маяковского и С. Есенина. Гражданская война в творчестве А. Фадеева и Н. Островского. Соцреализм - основной художественный метод эпохи сталинизма. Поэзия 1930-40-х гг. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» — 1946 г.

Тема 10. Русская литература второй половины XX в.

Советская литература в эпоху хрущевской «оттепели». Лагерная проза В. Шаламова и А. Солженицына. Военная проза «шестидесятников» (Ю. Бондарев, Б. Васильев, Г. Бакланов). Литературный «застой» в период правления Л.И. Брежнева. Поэзия и литература 1970-1985 гг. Общественно-литературная ситуация к началу перестройки Горбачёва. Драматургия периода перестройки 1986—1991 гг. Публикация романов, которые стали важным общественным и литературным явлением: «Плаха» Ч. Айтматова, «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева. Принцип периодизации и содержание литературного процесса 1986—1996 гг. Политические дискуссии литературно-общественных и художественных журналов страны. Распад союза писателей. Реализм и постреализм.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль 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.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы

1. Егорова, Л. П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 2: Personalia [Электронный ресурс] : учебник / Л. П. Егорова, А.А. Фокин, И. Н. Иванова. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 935 с.
2. Егорова, Л.П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 1: Общие вопросы [Электронный ресурс] : учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 450
3. Кременцов, Л. П. Русская литература в XX веке. Обретения и утраты [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с
4. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулешов В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2016.— 796 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60026>.— ЭБС «IPRbooks».
5. Смирнова, А. И. Литература русского зарубежья (1920–1990) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 638 с.

Дополнительная литература

1. Герасимова, Л. Е. История отечественной литературы [Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие для студентов / Л. Е. Герасимова . - Электрон. дан. - Саратов: [б. и.], 2011. - 24 с.

2. История русской литературы XIX века, 40-60-е годы : Учеб. пособие для вузов по специальности "Филология" / Ассоц. вуз. филологов (АВФИЛ) ; В. Н. Аношкина и др. ; Под ред.: В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой . – 2. изд . – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 505
 3. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.1. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 621 с.
 4. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.2. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 540 с
 5. Канунникова, И. А. Русская драматургия XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Канунникова. – Электрон. дан. - М.: Флинта, 2010. - 528 с. 7
 6. Кулешов, В. И. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для вузов/ В. И. Кулешов. - М.: Академический проект: Трикта, 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»
- Кременцов, Л. П. Русские поэты XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта, 2003. - 320 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ЭКЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1

ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ

Разработчик - Сайдашева З.Н./профессор, доктор искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является овладение студентом знаниями об основных тенденциях в развитии татарской музыкальной культуры, творчестве ведущих татарских композиторов.

Основными задачами курса являются: формирование представлений об основных этапах развития татарской профессиональной музыки, проблемах взаимодействия национального и европейского, знакомство с наиболее значительными произведениями разных жанров, освоение связей татарской традиционной музыкально-поэтической культуры и профессионального творчества.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;

- нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей;
- речевым этикетом межкультурной коммуникации;
- навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины «История татарской музыки» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 6 семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	4	
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 созидании музыкальной культуры республики. Учёба в Москве на рабфаке при Московской консерватории в классе композиции Б. Шехтера, затем продолжает занятия у Г. И. Литинского в открывшейся Татарской оперной студии. Первые композиторские опыты. Работа с 1937 г. по июль 1941 г. над балетом «Шурале». Уход на фронт. Гибель композитора 17 октября 1943 г.

Новаторский стиль мелодики и гармонического языка его песен. Жанровые истоки. Сюжет балета «Шурале». Принцип музыкальной драматургии. Контрастное противопоставление двух противоборствующих сил. Подлинная симфоничность музыкального развития.

Часть III. Татарская музыка в период «зрелого» социализма (1945 – 1970)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Бытование песен, пропаганда музыки, открытие телестудии, проведение конкурсов, фестивалей). Открытие Казанской гос. консерватории. Функционирование факультетов. Формирование кадров профессиональных исполнителей (певцов, музыкантов). Характеристика музыкального быта. Продолжение творчества предыдущих композиторов (кроме погибшего Ф.Яруллина). Новые имена – А.Ключарев, Р.Яхин, Э.Бакиров, И.Шамсутдинов, А.Валиуллин, Х.Валиуллин, М.Яруллин. Краткая характеристика творчества композиторов. Освоение новых жанров в татарской музыке (инструментальный концерт, симфония). Развитие научной мысли по татарской музыке.

Тема 2. Мансур Ахметович Музафаров (1902 – 1966)

Творческий и жизненный путь. Учеба на этнографическом отделении Московской консерватории (1931) по классу композиции у А. Александрова. Затем в 1934-1938 гг. в Татарской оперной студии при Московской консерватории.

Работа над операми «Галиябану» и «Зульхабира». Несовершенство первых произведений по причине сложности освоения данного жанра. Программные симфонические поэмы, посвященные выдающимся сынам татарского народа Г. Тукаю и М. Вахитову. Создание М. Музафаровым первого в истории татарской музыки произведения в жанре скрипичного концерта. Ясность и цельность драматургии его симфонических произведений. Вокальная музыка в творчестве М. Музафарова. Разнообразие тематики его песен. Новизна интонационного строя, гармонического языка. Произведения для детей. Прочное место их в учебном репертуаре музыкальных школ. М. Музафаров – как автор фольклорного сборника. Обработки народных песен для различных составов.

Тема 3. Джаудат Харисович Файзи (1910 – 1973)

Основные вехи творческого пути. Первые музыкальные впечатления. Учеба на юридическом факультете Казанского университета. Увлечение литературным и музыкальным творчеством. Первые песни, сочиненные Файзи. Долгая жизнь песни «Урман кызы». Первые уроки музыки у композитора В.И.Виноградова. Работа заведующим учебной частью в Татарской оперной студии при Московской консерватории (1934 – 1938). Занятия по композиции у Б. С. Шехтера и у Г. И. Литинского. Песни этого периода. Их самобытность и популярность.

Работа после возвращения в Казань музыкальным редактором радиокомитета, а затем заведующим музыкальной частью Татарского академического театра им. Г. Камала. Работа композитора в области музыкального оформления спектаклей. Музыка к комедии «Хука Нҗсретдин» Н. Исанбета (1941). Музыкальная комедия «Башмагым» (Башмачки) – как первый образец подобного жанра в татарской музыке (1942). Музыкальная драматургия. Сатирические и лирические образы. Огромная популярность произведения, привлекавшая 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 кҗнҗдрлҗре» (Жемчужины народные). Произведения для детей – музыкальные и литературные.

Тема 4. Александр Сергеевич Ключарев (1906 – 1972)

Творческий и жизненный путь. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе фортепиано О. Родзевича. Работа заведующим музыкальной частью Татарского театрального техникума, музыкальным руководителем Марийского драматического театра (Йошкар-Ола) и Московского рабочего театра. Учеба в Московской консерватории им. П. Чайковского (1932 – 1934) в классе композиции у Р. Глиэра. Уфимский период жизни композитора (1934 – 1937). Казанский период. Работа композитора в качестве главного редактора музыкального вещания Татарского радиокомитета (1937-1938), заведующего Кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров ТАССР (1938-1951). Художественное руководство Ансамблем песни и танца ТАССР (1939-1940 и 1968-1970) и Татарской государственной филармонией (1940-1942, 1951-1953).

Широкий жанровый круг его творчества – от обработок народных песен до балетов и симфоний. Театральная музыка композитора. Симфоническая музыка жанрово-характерного плана. Балет «Тау экийте» – «Горная быль» (либретто А. Ключарева и Р. Хисамова) на основе башкирских легенд и сказок. Сочетание реалистических картин народной жизни со сказочно-фантастическими образами. А.Ключарев – как мастер песенного жанра. Тематика и характеристика музыкального стиля. А.Ключарев – как фольклорист. Композиции на основе народного творчества для Ансамбля песни и танца ТАССР. Сборники татарского музыкального фольклора. Их значение. Обработки татарских народных песен. Исполнительская деятельность композитора как пианиста и концертмейстера.

Часть IV. Татарская музыка последних лет господства социализма (1970 – 1990)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Роль бытовой песни: эстрадной и народной. Роль средств массовой пропаганды в развитии музыкального искусства. Композиторы – С.Садыкова, З.Хабибуллин, А.Луппов, Б.Мулюков, И.Якубов, Р.Еникеев, Р.Билялов, Р.Абдуллин, Л.Хайрутдинова, Ш.Шарифуллин. Характеристика их творчества. Деятельность СК ТАССР. Установление практики выездных Пленумов в города Татарстана (Набережные Челны, Мамадыш). Организация ежегодных Фестивалей музыки композиторов Поволжья и Приуралья. Состояние музыкознания и этномузыкознания.

Тема 2. Назиб Гаязович Жиганов (1911 – 1988)

Творческий и жизненный путь. Учёба в Казанском музыкальном техникуме с 1928 по 1931 г. г., затем в Москве в Областном музыкальном техникуме. Начало занятий по композиции у Г.И.Литинского. Первые сочинения. С 1935 года учёба в Московской консерватории у Г. И. Литинского (композиция) и Б. М. Лятошинского (инструментовка). Возвращение в Казань (1938). Активное включение в музыкальную жизнь республики. Открытие Татарского государственного театра оперы и балета оперой композитора «Качкын» (1939).

Жиганов – как председатель Союза композиторов Татарской АССР с 1939 по 1977. Активная работа в области музыкально-сценических жанров в 1940 по 1960 гг. Создание 8 опер и 3-х балетов. Назиб Жиганов – как композитор-симфонист. Первые симфонические поэмы, сюиты, новеллы, увертюры. Полный переход с конца 1960-х гг. от оперного творчества к симфоническому. Новизна тембровых и драматургических решений его 15 симфоний. Широкий диапазон приемов композиторской техники. Широкая популярность Второй симфонии «Сабантуй» (Государственная премия в 1970 г.). Произведения для детей: фортепианные циклы: «Альбом пьес для детей», «Десять пьес для фортепиано», «Двенадцать зарисовок», «Матюшинские эскизы», отдельные пьесы. Прочное место их в концертном и педагогическом репертуаре. Камерно-вокальное творчество композитора. Широкая популярность этих произведений.

Ярко выраженная индивидуальность, национальная самобытность, опора на традиции русской и зарубежной музыкальной классики в стиле композитора. Философская глубина замысла, изобретательность мелодического и гармонического развития, мастерство оркестрового письма, стройность музыкальной формы, разнообразие приемов использования татарского музыкального фольклора – основные качества его произведений.

Активная музыкально-общественная и государственная деятельность композитора. Назиб Жиганов как ректор и профессор Казанской консерватории. Его роль в формировании системы профессионального музыкального образования в Татарстане. Открытие Средней специальной музыкальной школы-десятилетки (ныне ССМШ-колледж) при Казанской государственной консерватории по его инициативе. Жиганов - активный инициатор создания в республике симфонического оркестра.

Тема 3. Рустем Мухамет-Хазеевич Яхин (1921 – 1993).

Творческий и жизненный путь. Учеба в Детской музыкальной школе №1. Продолжение учебы в Московском музыкальном училище (1938 – 1941). Продолжение учебы в Московской консерватории после войны в классе В. М. Эпштейна как пианист и как композитор - в классе профессора Ю. А. Шапорина. Представление в качестве дипломной работы Концерта для фортепиано с оркестром (первая часть). Возвращение в Казань (1950). Завершение фортепианного концерта, ставшего первым образцом данного жанра в татарской музыке. Композиторская и концертная деятельность Р.Яхина.

Инструментальное и вокальное творчество композитора. Преломление жанрово-стилевых традиций романтического музыкального искусства. Яхин – как один из самых выдающихся мастеров камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки, поднявшим на новый уровень жанры татарской песни и романса, национально-характерной инструментальной миниатюры.

Большой вклад композитора в развитие современной татарской вокальной культуры. Расширение стилового и образного диапазона. Концертная деятельность Яхина как пианиста.

Тема 4. Алмаз Закирович Монасыпов (1925 – 2008)

Жизненный и творческий путь. Учеба в Казанской государственной консерватории по классу виолончели А. В. Броуна (1950), композиции А. С. Лемана (1956).

А. А. Монасыпов – как композитор-симфонист. Жанровая и художественная образность его симфонических произведений. Вторая симфония «Мусса Джалиль». Тематизм, программный замысел. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая». Сплетение разных истоков. Нетрадиционный инструментальный состав.

Характерные особенности его музыки. Введение в традиционную интонационную сферу татарской музыки интонаций и ритмов мусульманского «книжного» интонирования, музыки мусульманского Востока, семантики европейских жанров (баркарола, пассакалия и сицилиана в Третьей симфонии, траурный марш в симфонии «Муса Джалиль»), интонационной и гармонической сферы джаза.

Вокальное творчество А.Монасыпова. Сочетание в нем импровизационного начала, идущего от восточного мышления и от свободы джаза с декламационностью и распевностью.

Тема 5. Фасиль Ахметович Ахметов (1935 - 1998)

Жизненный путь. Учёба в Казанском училище по классу баяна (1952 – 1957). Первые опыты в области композиции (инструментальные пьесы, песни). Годы учебы в Казанской консерватории (1957-1962) в классе А. С. Лемана (композиция). Первый успех и признание, благодаря Первому струнному квартету (1962), высоко оцененный Д. Шостаковичем.

Разнообразие творческих решений: от шуточно-комедийных в песенном творчестве и в музыке к театральным спектаклям до возвышенно-драматических образов его симфонических произведений.

Песенное творчество композитора. Широкая популярность. Разнообразие тематики. Характеристика музыкального стиля.

Поворот с 1970-х годов к жанрам симфонической музыки. Симфоническая поэма «Памяти Фариды Яруллина». Высочайший уровень профессионализма в этой области. Создание Симфонии фа-минор (1976), через 10 лет названной «Казанской симфонией». Органичный синтез особенностей татарской народной музыки с уже утвердившимися принципами и средствами мировой музыкальной культуры.

Праздничные увертюры «Татарстан» и «Сабантуй», инструментальные концерты, вокально-хореографическая композиция «Праздник труда». Яркая бытовая жанровость этих произведений.

Широкое признание его музыки далеко за пределами республики. Исполнение его камерно-инструментальных и симфонических произведений лучшими коллективами страны.

Тема 6. Ренат Ахметович Еникеев

Учеба в детской музыкальной школе №6, затем в Казанском музыкальном училище в классе фортепиано и композиции. В 1956 году музыкант поступает в Казанскую государственную консерваторию, где занимается по двум специальностям: композиции – у А. С. Лемана и фортепиано – у Н. Б. Рецкер.

Р. Еникеев – большой мастер камерных жанров, представленных различными видами как ансамблевой (дуэты, трио, квартеты, пьесы для ансамбля скрипачей и др.), так и сольной музыки. Р.Еникеев – как пианист. Успешная работа в сфере фортепианной музыки (концерт, сонаты, сонатины, циклы пьес). Вклад Р. Еникеева в современный детский педагогический репертуар. Цикл пьес для фортепиано «Сайдаштан». Многогранность образного мира сочинений Р. Еникеева. Яркая национальная самобытность творчества Р. Еникеева.

Часть V. Татарская музыка в постсоветский период (с 1990 гг.)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Произошедшие изменения и отражение их в развитии татарской музыки и особенно музыкознания. Активное развитие этномузыкологии. Характеристика музыкального быта. Развитие эстрадной и бытовой песни. Отход от профессионализма в песенном творчестве: господство любительства и дилетантизма в песенном творчестве. Деятельность СК РТ во главе с Р.Ф.Калимуллиним. Организация и проведение международных фестивалей «Европа-Азия». Его значение в развитии музыкальной культуры РТ. Выход татарской музыки на широкую международную орбиту звучания. Членство СК РТ в Международной ассоциации современной музыки (АСМ). Творческий подъем в области камерно-инструментальной музыки. Причины этого. Активная деятельность в этой области Р.Калимуллина. Усиление творчества в области симфонической музыки на рубеже XX и XXI веков. Новаторские произведения в этой области в творчестве Ш.Шарифуллина, Ш.Тимербулатова, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой, М.Шамсутдиновой. Новые произведения Р.Ахияровой и Л.Любовского в области музыкально-сценических жанров. Гармоничное и умелое сочетание авангардного опыта Запада с содержательным смыслом татарских музыкальных традиций. Положительные примеры подобного синтеза в некоторых произведениях Ш.Шарифуллина, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой и особенно в творчестве молодых композиторов Р.Салимова, Э.Галимовой, Э.Низамова, З.Рауповой.

Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)

Учеба в Казанском музыкальном училище, Казанской гос. консерватории в классе композиции А.Монасыпова и А.Луппова и а ассистентуре-стажировке Московской консерватории (класс Т.Хренникова). Активная фольклористическая деятельность композитора. Хоровые концерты Ш.Шарифуллина. Присуждение Государственной премии им.Г.Тукая за эти произведения. Новаторские произведения в области симфонической музыки («Диалоги сфер», «Джиен»). «Восточные» мотивы в балете «Юсуф и Зулейха». Преподавательская деятельность композитора.

Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов (1950 – 2013)

Годы учебы в Казанском музыкальном училище, консерватории в классе композиции А.Б.Луппова. Огромная популярность его дипломного произведения «Концерта для баяна». Активная деятельность на рубеже веков в области монументальных симфонических произведений. Основная тематика его симфоний-ораторий «Надежда», «Женский лик Победы», «Огненная память». Тяготение в этой области к синтезу симфонического и вокального искусства. Отражение в его музыке объективных образов, народно-национальной почвенности. Яркая, жизнеутверждающая восторженность музыки его фортепианных концертов Первого «Моя Казань» и Второго, а также Концерта для скрипки с оркестром.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формой промежуточного контроля являются зачет в форме ответов на вопросы по пройденному материалу в конце 4 семестра. При ответе на вопросы на зачете оцениваются:

1. полнота и информационная насыщенность ответа;
2. привлечение материалов (первоисточников), вынесенных на самостоятельное ознакомление;
3. грамотность формулировок;

хорошая ориентация в понятийном и терминологическом аппарате дисциплины.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы

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.
Рустем Яхин. Стилль творчества. Казань, 2002.

Дополнительная литература

1. 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.
2. Салих Сәйдәшев: фәнни-популяр жьентык / сост.: Р. Ахмеров, Р. Миннуллина; муз. ред. Ш. Х. Монасыпов. - Казань: Жьен, 2017. - 687с.: фот. - (Шәхсләребез = Знаменитые личности). - На тат. и рус. яз.
3. 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).
4. Ислам и музыка: работы татарских богословов Х.Г. Габаши, Р. Фахретдин, Г. Баруди, Х. Кильдебакки / сост., пер., авт. предисл. Г. Сайфуллина. - Казань: Тат. кн. изд-во, 2015. - 383 с. - (Антология татарской богословской мысли).
5. Из истории музыкальной культуры и образования в Казани: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Г. Кантор; Казанск. гос. консерватория. Казань, 1994.
6. Кантор Г. Музыкальный театр в Казани XIX – начала XX века. Казань, 1997.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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).

11. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыке / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.: фот.
12. Любовский Л. Жизнь - симфония / Л. Любовский. - СПб: Композитор, 2015. - 204с.
13. 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.
14. Хасанова А. Ритмический строй музыки С.Сайдашева / А. Хасанова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 340с.
15. 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.
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

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.

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ

Разработчик - Сайдашева З.Н./профессор, доктор искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является овладение студентом знаниями о народной обрядности, мифологических представлениях, верований Волго-уральских 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 направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
-------------	-----------------------------------

<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. 	
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p>		

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 6 семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	4	
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» – крещенные татары.
2. Этноним «чуваши». Происхождение народа. Чуваши – потомки волжских булгар. Теории хазарского, бургасского и болгарского происхождения чуваш. Периоды в истории чувашского народа – болгарский, монголо-татарский, русский. Основные этнические группы.
3. Финно-угорские народы. Происхождение финно-угорских народов: финно-угорское единство в период палеолита и мезолита
 - а) Этноним «марийцы». Выделение двух основных этнографических групп – горные и луговые марийцы, промежуточное положение – северо-западные марийцы. Основные компоненты в формировании марийского этноса.
 - б) Положение марийцев в период Золотой Орды: разделение марийских земель на административно-территориальные единицы; воинская и ясачная повинности. Период Казанского ханства. Вхождение Марийского края в состав русского государства.
 - в) Этноним «мордва». Этнические группы: эрзя, мокша, терюхане – этническая группа мордвы на территории современной Нижегородской области, каратаи – группа мордвы, живущая в Татарии.

г) этноним «удмурты». Положение удмуртов в периоды Золотой Орды, Казанского ханства.

РАЗДЕЛ II.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ, ВЕРОВАНИЯ, ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ ТАТАР, ЧУВАШ, МАРИ, УДМУРТОВ, МОРДВЫ

Темы 3-9. Верования древних тюрок.

1. Тенгрианство как монотеистическая религия древних тюрок. *Тәңре (Тенгри)* – дух Неба.

2. Космогонические представления древних тюрок: две утки в мифах о происхождении земли, деление 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 – Шуки, 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 хуҗасы*, дома – *Өй иясе, Абзар иясе*, леса – *Урман иясе*, дороги.

4. Духи и демоны – *Жен (Джин), Шайтан, Шүрәле (Шурале), Албасты, Пәри (пари), Убыр, Өрәк (Орэк), Аждаха, Юха*: облик, местонахождение, *зыян* (вред), наносимый злыми духами и способы изгнания, лечения.

5. Ритуальные атрибуты и действия – жертвоприношение, кропление, окуривание, сдувание, сплевывание, утварь, суеверия, моления, (*алкышлар*), заговоры.

6. Сохранение отдельных составляющих верований древних тюрок в современности.

Тема 10. Религиозные праздники татар-мусульман.

1. Ислам в семейном быту татар-мусульман. Религиозная ситуация.

2. Религиозные праздники, не прикрепленные к конкретным датам, отмечаемые по лунному календарю: праздник поста (*ураза гаете*), праздник жертвоприношения (*Корбан гаете*). Сходный порядок проведения обоих праздников – намазы (молитвы), угощение, поздравление родных. Правила жертвоприношения.

Темы 11-12. Календарные праздники и обряды татар.

2. Праздники, приуроченные к сельскохозяйственному циклу или календарю. Весенне-летний цикл обрядов и праздников:

а) Науруз – день весеннего равноденствия (Новый год по древнему календарю), другие названия праздника *эмал* у сибирских, *амиль* у астраханских татар, различия в порядке проведения праздника;

б) Сабантуй. Предварительные обряды: коллективное угощение детей кашей (*ботка*), сбор продуктов у населения, сбор детьми и молодежью крашеных яиц, сбор подарков для победителей. Сабантуй: проведение на майдане, состязания, молодежные игры, угощения;

в) обрядовые действия, предваряющие начало сева: общинные угощения и жертвоприношения;

г) обряды вызывания дождя: намаз и угощение обрядовой кашей;

- д) джиены: выбор места проведения (округ), традиция гостевания, угощение, игрища, состязания;
- е) молодежные игры как неотъемлемая часть многих праздников, характерны для всех групп татар.

3. Осенне-зимние обряды и праздники:

- а) помочи (*әмә*) – 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 әби* (бабки-повитухи), отношение к пуповине как оберегу, закапывание последа; 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 муллоу *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, одяния покойного, порядок обмывания.
- б) Погребение.
- в) Поминальные обряды.
- г) Поверья, связанные с похоронно-поминальным обрядом.

Тема 16. Декоративно-прикладное искусство татар: украшение жилищ, одежды, обуви.

Историческое развитие татарского орнамента: растительные мотивы в украшении жилищ, одежды, текстиля для дома; искусство татарских вышивальщиц, вышивка золотом; цветовая гамма.

Татарский национальный костюм: основные предметы.

Некоторые татарские символы, тамги.

Темы 17-18. Верования чуваш. Чувашская народная мифология.

1. Верования чуваш. Языческие культы: главное божество, обожествление сил природы, основные божества-покровители. Обычаи при оформлении жилища, одежды и кухонной утвари символами защиты от дурного глаза, культовыми изображениями животных. Вещи в контексте ритуала. Сочетание языческих верований и христианства в жизни чуваш.

2. Жертвоприношения: скотом и хлебом. Правила приготовления ритуальных блюд, выбор животных. Выбор места. Порядок действий: приготовление блюд, моление, угощение, изгнание палками шайтана.

3. Народный костюм: основные предметы. Космогоничность составляющих костюма. Значение узоров на элементах костюмов. Роль одежды в ритуалах. Украшения.

Темы 19-20. Чувашские народные календарные праздники

1. Народные праздники – даты проведения, их связь с лунным и солнечным календарем. Система обрядов: сельские обряды, домашние обряды, обряды «перехода»: родильные, свадебные, похоронные; индивидуальные обряды.

2. *Кашарни* (23 декабря – 1 января): окончание солнечного года, начало нового года со дня зимнего солнцестояния. Совпадение с христианским Крещением. Обряд «девичье пиво». Последующий период зимних межсельских молодежных обрядов *ларни* – обычай долгих гостеваний девушек в соседних деревнях с целью знакомства.

3. *Саварни* (последняя треть февраля) – Масленица, старшая и младшая.

4. *Калам* (14 марта – 21 марта) – проводы старого года. Сопутствующие обряды поминовения предков, изгнания-очищения злых сил.

5. *Манкун* (21 марта – 1 апреля) – Большой день. Совпадение с христианской Пасхой. Обряды-приготовления к предстоящему земледельческому сезону: просьбы дождя, избавление от болезней, изгнания-очищения и т.п.

6. *Херле сыр* (Красная черта) – половодье: моления и обрядовые пляски.

7. *Акатуй* («посевная свадьба») – начало земледельческого цикла празднеств чувашей (день проведения первой борозды).

8. *Уяв* (время появления первых всходов) – жертвоприношения, обряды, пробуждающие силы природы. Культы дерева, воды, духов предков.

9. *Синсе* – ритуализированный период после завершения полевых работ и до 19 июня, когда запрещалось беспокоить землю и окружающую природу.

10. *Симек* (22 июня – 28 июня) – день летнего солнцестояния. Сопутствующие обряды: *Ута чук* (начало сенокосной поры), *Ман чук* (Великое жертвоприношение).

11. *Чуклеме* (21-22 сентября) – день осеннего равноденствия, праздник освящения нового урожая, завершение годового хозяйственного земледельческого цикла.

12. *Кене* (14 октября) – цикл обрядов, связанных с подготовкой к зиме : закрытие скота, поминание предков, благодарность богам, жертвоприношения. Совпадает с христианским праздником Покрова Богородицы.

13. *Сурхури, Нартукан* – день зимнего солнцестояния, торжество темных сил природы. Обряды *улах* – посиделки , со сбором продуктов по селу девушками и детьми для ритуальных пива и каши.

Тема 21. Неприуроченные к календарным датам обряды чувашей

1. Межсельские обряды:

а) *Пысак учук* – жертвоприношения в благодарность за урожай и приплод скота. Время проведения – в месяц уборки хлеба, периодичность – 1 раз в 9 лет.

б) *Хат чук* – ритуал, проводимый в чрезвычайных ситуациях (при общенародных катаклизмах, например, всеобщем голоде).

в) *Асла киремет чуке* – обряд угождения земному божеству Кереметю. Периодичность – 1 раз в 3 года.

2. Общесельские обряды:

а) Обряды, адресованные божествам; проведение весной и осенью.

б) Обряды типа *учук* – полевые моления и жертвоприношения. Послепосевное время проведения.

в) *Киремет чуке* – обряд поклонения и жертвоприношения духу 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 йўмаш*).

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 (*Семьк*) – 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 культами солнца и умерших предков. Элементы тотемизма, древние представления о родстве людей и животных. Культ медведя, птиц, хлеба, предков. Бытовые обряды: приношение в жертву курицы во время новоселья. Божества – Кереметь, Ведява, Норовава, Вармава, Вирява. Исполнение ритуальных наигрышей, посвященных деревьям и животным, на обрядовых празднествах. Оберегательная функция звенящих и шумящих украшений в костюмном комплексе мордовки, обычаи и поверья, связанные с звенящими украшениями, важная роль колокольчиков в свадебном обряде. Заговоры: способность голоса *нюди* (духовой инструмент) останавливать кровотечение. Магические действия при изготовлении инструментов. Отношение к музыкантам – посредникам между людьми и богами, также к озати, свахе и вопленице, способным к прорицательству.

2. Дохристианские календарно-аграрные праздники (обряды) – *озксы*, иерархия обязательных участников: руководитель моляна – *озати*, волынщики-посредники с миром духов; красивая девушка и крепкий парень, олицетворявшие женское и мужское начало. Обычай поднимать волынщиков на доске над головами. Ответственные моменты ритуала: обращение к жертвенному огню, разговор с жертвенными животными, распределение ритуальной еды. Место проведения: священная роща – кереметь, под деревом. Необходимые ритуальные музыкальные инструменты – волынка или нюди как часть волынки.

Тема 29. Календарные обряды мордвы.

1. Озксы весенне-летнего периода: *Ине чи* (Великий день), совпавший при христианизации мордвы с пасхой; *Авань озкс* (женский молян) участвовали только женщины, имеющие детей; весенний обряд девушек в период ледохода; обряд *кереть озкс* – моление плуга; *Вель озкс*, *Велень озкс* (сельский молян), совпавший с Петровым днем; *Кереметь* – в день Флора и Лавра (18 августа), лошадиный мужской молян *лишмень озкс*, *алашань озкс*, календарный обряд «опахивания села» *Велень сокамо*.

Масленица – ритуальные угощения блинами и пирогами родственников, ритуальное кормление сороки, обязательные катание на санях и валяние в снегу, *Тундонь ильтямо* – проводы весны: праздничный карнавал, закликания весны; обряд хлестания вербой (по срокам совпадает с вербным воскресением).

2. Осенне-зимние: осенние карнавалы – «маски страха» для отпугивания злых сил; *Роштува* (рождество): колядование – поздравительные песни и пляски во время обхода дворов – последовательно пастухов, детей, молодежи; праздник рождественского дома

(начало совпадало с христианским сочельником), моляны, ритуальная еда, ритуальные пляски, «пляска медведя», кульминация – ночные пляски.

Темы 30-31. Семейные обряды мордвы.

1. Свадебный обряд: сватовство, соревнования, приготовление свадебных нарядов, традиционная баня невесты, заплетание косы, обряжение невесты, катание по селу, угощение гостей, отъезд поезда в дом жениха, обряд шествия невесты к роднику и моления Ведяве; обряд *кудань ливтима* – выселение сватов, изгнание злых духов из дома после свадьбы. Обряды, связанные с почитанием хлеба, сопровождение наигрышами-оберегами всех обрядовых передвижений невесты, приглашение специальных исполнительниц песен.

2. Похоронный обряд: поведение близких после кончины, обмывание, укладывание в гроб, проводы на кладбище, опускание в могилу. Обычай звать умершего на поминки, древнейший обычай – использование музыкального инструмента в похоронном обряде, плачи. Похороны незамужней девушки – инсценировка ее несбывшейся свадьбы с «подсадной» невестой.

3. Рождение ребенка – традиционное место родов (баня), роль повитухи, обереги от сглаза и порчи: обычай создавать ритуальный шум, когда новорожденного ребенка вносили в дом из бани.

Темы 32-33. Верования удмуртов. Календарные обряды.

1. Весенне-летние обряды:

а) Масленица – время празднования, сжигание снопа, угощения, катание на санях; детский обряд «кукольная свадьба»; обряд проводов весенней воды;

б) Пасха;

в) обряд Акашка: недельный период празднования обряда, очищение домов от злых духов, поминание умерших предков, ритуальные блюда; мужская обрядовая игра «катание яиц»; обычай празднования кругом родственников; обходные обряды, связанные с поклонением деревьям и воде, освящением каши и хлеба, ритуальные пение и пляски; обряд *кушой* (совпадает с православной средой страстной седмицы) – гостевание умерших у своих родственников, обряд *сурен шуккон* – изгнания мертвецов обратно;

г) *Семык (Троица, Петров день)* – ритуальное катание на качелях, обряд ломания качелей, ритуальное пение, поминки умерших родственников, поклонение березе, обряд купания молодухек *сялтым*. Идея плодородия, возрождения в раскачивании, катании на санях с горы.

д) Осенний пир (последний календарный праздник) – осенние поминки, угощения ритуальной пищей, обрядовые песни и танцы.

2. Зимний обряд ряжения.

Темы 34-35. Семейные обряды удмуртов

1. Свадебный обряд:

а) проведение в определенные сроки (на Масленицу и в Петров день. Постоянные ведущие на свадьбе – распорядитель, старший и младший дружки. Постоянное музыкальное сопровождение: песни-состязания, обрядовые песни и танцы.

б) Последовательность: первый этап (дом жениха) – сватовство (после Пасхи), сговор (перед Петровым днем), прощание невесты с родным домом, обряд очищения огнем поезжан, обряд поклонения 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.

в) второй этап, на Масленицу (дом невесты) – второй свадебный пир, окончательный приход невесты, кулинарные испытания невесты; выпрашивание невесты. Обряд «праздник стариков».

г) Обряд свадьбы духов: свадьба кереметя, свадьба поля, свадьба дома и т. д.

д) Общие ритуалы – гостевые, пляски и пение, ряжение в Рождество и на свадьбах.

2. Поминальный обряд:

а) общие поминки, посвященные всем умершим предкам, смысл – благодарность и просьба о покровительстве, обряд угощения мертвых – бросания на землю ритуальной еды и напитков;

б) похоронно-поминальный цикл обрядов, посвященный одному родственнику: похороны: захоронение жертвенного комплекса из набора украшений, бус, орудий труда, пояс, угли и зола – при закапывании, поминки – 40 гостей, ритуальные блюда, жертвоприношение, пение, пение-обращение к духу умершего, выход в поле, на кладбище.

3. Обряд проводов солдата: объезд на лошадях родных, обряд прощания новобранца с домом, угощения.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» установлен в соответствии с учебным планом. В 6 семестре обучающиеся сдают зачет.

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

Промежуточный контроль: зачет в конце 4 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы

1. Народное музыкальное творчество: Учебник. – СПб., 2005.
2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб, 2005.
3. Агдеева Н.Г. Обычаи и обряды народов Волго-Уралья: Учебное пособие. – Казань, 2019.
4. Яковлев В.И. Этнография народов Волго-Уралья: учеб.-метод. пособие: для студентов высших муз. учеб. заведений (направление подготовки 53.03.06 «Музыкальное и музыкально-прикладное искусство»). Профиль подготовки «Этномузыкология» / Сост. В.И. Яковлев; Казанская консерватория. – Казань, 2015.

Дополнительная литература

1. Владыкин В., Христолюбова 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

Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

ЭКЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Разработчик - Баширова Н.З./доцент, кандидат филологических наук

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса профессионально-ориентированного иностранного (итальянского) языка заключается в дальнейшем развитии знаний, умений и навыков по практическому владению устной и письменной речью на итальянском языке, сформированных при изучении трехлетнего курса иностранного (итальянского) языка, для использования их в ситуациях профессиональной деятельности, а именно оперного пения.

Задачи дисциплины:

- совершенствование и коррекция уже сформированных фонетических навыков, необходимых как для осуществления профессиональной деятельности на итальянском языке (оперного пения),
- дальнейшее развитие знаний о лексических и грамматических средствах итальянского языка, связанных со сферами оперного пения;
- дальнейшее развитие навыков и умений использования фонетических, лексических и грамматических знаний для осуществления профессиональной деятельности, а именно оперного пения;
- дальнейшее изучение национальной культуры и формирование толерантного отношения к различным культурам и навыков ведения грамотного межкультурного диалога.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 7 и 8 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	82	-	8
Самостоятельная работа		26		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

1. Фонетика.

Фонологические противопоставления релевантные для итальянского языка: открытые и закрытые гласные [e]/ [ɛ]; [o]/ [ɔ]; согласные [n]/ [ɲ]; [l]/ [ʎ], дифтонги, трифтонги, зияние, двойные согласные. Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация.

2. Грамматика.

Программа предполагает знание и практическое владение грамматическим минимумом трехлетнего курса итальянского языка для вокальных факультетов консерваторий.

При углублении и систематизации знаний грамматического материала, необходимого для чтения и перевода профессионально-ориентированных текстов: оперных арий, романсов, оперных либретто и др. основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания главных членов предложения, определению границ членов предложения, порядка слов; грамматическим временам, типичным для стиля оперных арий: простому прошедшему законченному времени, законченному прошедшему времени, незаконченному прошедшему времени, предпрошедшему времени, временам условного и сослагательного наклонения, оборотам на основе неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, местоименным частицам, степеням сравнения предложения, сложным предложениям.

Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных явлений.

3. Лексика.

Работа над расширением и углублением лексического запаса ведется на основе освоения необходимого количества терминов специальности и устойчивых словосочетаний, определяемых спецификой профессиональной деятельности музыканта, а также на основе тем для речевой практики.

Внимание студентов обращается на особенности лексического состава итальянских опер и их принадлежности определенному жанру, стилю и исторической эпохе.

Обучение видам речевой коммуникации.

В данном курсе определяющим фактором в достижении установленного уровня того или иного вида речевой коммуникации является требование профессиональной направленности практического владения итальянским языком.

Содержание обучения определяется потребностями естественного общения и соответствует профессиональным потребностям оперного певца.

Аудирование и говорение.

В целях достижения профессиональной направленности устной речи навыки аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии с навыками чтения.

Основное внимание следует уделять коммуникативности устной речи, естественно-мотивированному высказыванию в формах монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и т. д.)

К концу курса обучающейся должен владеть:

- навыками монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности (в форме сообщения, доклада, презентации);
- навыками диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с его музыкальной деятельностью.

Чтение.

Основное внимание уделяется совершенствованию навыков различных видов чтения профессионально-ориентированной литературы в области оперного пения и музыки в целом, особенно навыков поискового и изучающего чтения, опираясь на изученный языковой материал, страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки.

Перевод

Студенты обучаются навыкам дословного, максимально приближенного к оригиналу, перевода для понимания оперных арий. Основное внимание уделяется тщательному анализу лексических и грамматических элементов и синтаксической структуры предложения. При переводе не оперных текстов студенты обучаются умению правильно передавать содержание текста на русском языке с соблюдением всех языковых норм.

Письмо.

При завершении курса профессионально-ориентированного иностранного (итальянского) языка студенты должны владеть навыками письменной речи в пределах изученного языкового материала, необходимых для создания собственных текстов на итальянском языке: сообщения, доклада, презентации по выбранным темам в рамках их профессиональной ориентации.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В качестве текущего контроля по окончании разделов проводятся контрольные уроки, на которых студенты должны показать владение лексическим и грамматическим материалом раздела, а также умение правильно перевести оперные арии.

На контрольном уроке в конце 7 семестра проводится тест, где проверяются навыки различных видов чтения и знание лексического минимума.

В конце 8 семестра проводится экзамен, в соответствии с учебным планом. Объектом контроля является достижение уровня владения итальянским языком, соответствующего программным нормам.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Brioschi, D., Martini-Merschmann, M. L'italiano nell'aria 1. Corso d'italiano per cantanti lirici e amanti dell'opera. (Учебник итальянского языка для оперных певцов и любителей оперы). Edilingua, 2015. – 196 с.
2. Brioschi, D., Martini-Merschmann, M. L'italiano nell'aria 2. Corso d'italiano per cantanti lirici e amanti dell'opera. (Учебник итальянского языка для оперных певцов и любителей оперы). Edilingua, 2016. – 240 с.
3. Баширова Н. З. L'italiano e la musica. Учебное пособие по итальянскому языку. 2-е издание, переработанное и дополненное. Казань, 2018. – 98 с.
4. Баширова Н. З. L'italiano con la musica – 2. Учебное пособие по итальянскому языку. Казань, 2015. – 95 с.
5. Кларин В. В. Учебное пособие по итальянскому языку для консерваторий. – М.: Высш. школа, 1974. – 159 с.

6. Zawadzka C., Majdecka M., Wasilewska D. Учебник итальянского языка. – Варшава: Wiedza Powszechna, 1971.
7. Лидина Л. И. Курс итальянского языка: второй этап обучения. – М.: Межд. отношения, 1980. – 288 с. (5 экз. в библиотеке)
8. Piotti D., de Savorgnani G. UniversItalia. Corso di italiano. – Firenze: Alma Edizioni, 2010.
9. Anzivino F., d'Angelo K. Ci vuole orecchio. – Firenze: Alma Edizioni, 2009.
10. Dall'Armellina R., Turolla M. L., Gori G. – Giocare con la fonetica. – Firenze. Alma, 2005.

Дополнительная литература:

1. Буэно Т. Современный итальянский практикум по грамматике. М. АСТ: Астрель, 2009. – 446 с.
2. Буэно Т. Говорим по-итальянски. Средний уровень: учеб. пособие. – М.: Астрель: АСТ, 2011.
3. Живан М. Милорадович Итальянско-русский русско-итальянский словарь с использованием грамматики. – М.: ВЕЧЕ, 2010.
4. Рыжак Е. А. Итальянский язык. Италия на ладони. 22 темы по страноведению. – М., АСТ, 2011.
5. Cusimano L, Ziglio L. Qua e là per l'Italia. – Firenze. Alma Edizioni, 2008.
6. De Giuli A., Guastalla C., Naddeo C. M., Magari: Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato. – Firenze: Alma edizioni. – 400 p.
7. Mezzadri M. Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. – Perugia: Guerra Edizioni, 2011.
8. Marin T., Magnelli S. Nuovo progetto italiano 2. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio. Edilingua, 2009. – 210 p.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

1. www.edilingua.it
2. Esercizi, corsi e attività online <http://www.dienneti.it/italiano/stranieri.htm>
3. Corso di italiano online. <http://www.oneworlditaliano.com>
4. ILUSS Italian online. Free Italian language learning resources. http://www.iluss.it/schede_gram_free.html
5. Rete! Corso multimediale di italiano per stranieri. <http://www.rete.co.it>
6. Puntolingua <http://www.puntolingua.it/>
7. Тексты неаполитанских песен. URL: <http://www.napule-de-canzone.com/testi.html#tab1> –
8. Э. Оливетти. Словарь итальянского языка. URL: <http://www.dizionario-italiano.it/> -
9. DIPI Онлайн словарь итальянского произношения. URL: <http://www.dipionline.it/dizionario/ricerca?lemma=>
10. Либретто итальянских опер. URL: <http://www.librettidopera.it/>

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи дисциплины:

- ознакомить с системой изучаемого языка;
- сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;
- овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
- сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;

сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на	<i>Знать:</i> - современные средства информационно-коммуникационных технологий; - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 7 и 8 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	82	-	8
Самостоятельная работа		26		
Общая трудоемкость:		108		

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

В целях достижения профессиональной и деловой направленности устной речи умения и навыки говорения и аудирования должны развиваться во взаимодействии с умениями и навыками чтения. Обучающийся в магистратуре должен уметь:

- подвергать критической оценке точку зрения автора;
- делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором решений;

- сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, делать выводы на основе информации, полученных из разных источников о решении аналогичных задач в иных условиях;
- понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую речь по профессиональной и научной проблематике;
- понимать речь при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты, мастер классы).

Основное внимание следует уделять коммуникативности устной речи, естественно мотивированному высказыванию в формах подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речи.

Устное монологическое общение

В области монологической речи обучаемый должен продемонстрировать:

- умение логично и целостно как в смысловом, так и в структурном отношении выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам;
- умение составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации проекта по проблеме научного исследования;
- умение устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью адекватных стилистических средств.

Устное диалогическое общение

В области диалогической речи необходимо уметь:

- соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения;
- вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых форм;
- аргументированно выражать свою точку зрения.
- умение выражать основные речевые функции в различных формах полилогического общения (дискуссия, диспут, дебаты, прения, творческие мастерские и т.д.).

Письмо

Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как средство активизации усвоения языкового материала. Обучающийся в магистратуре должен владеть навыками и умениями письменной научной речи, логично и аргументировано излагать свои мысли, соблюдать стилистические особенности соответствующего жанра и стиля.

Он должен уметь:

- излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;
- составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования;
- составлять заявку на участие в научной конференции, зарубежной стажировке, получение гранта;
- вести научную переписку (в том числе через Интернет);
- писать научные статьи, соблюдая орфографические и морально-этические нормы научного стиля.

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:

- планировать содержание и организацию научного текста в соответствии с целью общения, коммуникативными задачами, коммуникативной ситуацией, знаниями об адресате, и отражать его в виде плана, черновых записей, схем;

- писать краткий или подробный научный текст по плану;
- писать краткое сообщение на научную тему с использованием ключевых слов и выражений,
- соблюдать требования норм орфографии и пунктуации иностранного языка;
- правильно использовать лексический материал, включающий специальные термины;
- пользоваться словарями, правильно выбирая слова для использования в тексте в соответствии с передаваемым содержанием;
- использовать грамматический материал, адекватный излагаемому в сообщении содержанию, употребляя грамматические формы в соответствии с нормами иностранного языка;
- последовательно и логично излагать содержание сообщения в предложении, абзаце, тексте, правильно употребляя связующие элементы для соединения компонентов текста;
- организовывать и оформлять текст в соответствии с нормами иностранного языка;
- использовать стилистическое оформление текста и регистр, соответствующие цели общения, характеристикам сообщения и адресата.

Чтение

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также формирование навыка обоснованной языковой догадки (на основе контекста, словообразования, интернациональных слов и др.) и навыка прогнозирования поступающей информации.

Обучающийся в магистратуре должен:

- владеть умениями чтения аутентичных текстов музыкаловедческого стиля (монографии, научные журналы, статьи, тезисы);
- владеть всеми видами чтения музыкаловедческой литературы (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного;
- уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, сложности и значимости текста.

Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться свободно, читать и понимать иностранный текст по специальности. Критерием сформированности навыков чтения на протяжении курса может служить приближение темпа чтения про себя к следующему уровню: для ознакомительного чтения с охватом содержания на 70% – 500 печатных знаков в минуту; для ускоренного, просмотрового чтения – 1 000 печатных знаков в минуту.

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:

- распознавать значение многозначных языковых единиц по контексту;
- догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;
- искать требуемую информацию по ключевым словам;
- понимать общее содержание фрагментов текста;

- прогнозировать содержание текста или его фрагментов по значимым компонентам: заголовкам и подзаголовкам, первым предложениям и т.д.;
- извлекать из прочитанного текста информацию фактического (повествовательного и описательного) характера;
- извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую оценочное мнение автора;
- извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую аргументацию;
- извлекать из прочитанного текста имплицитно представленную информацию;
- пользоваться двуязычным и одноязычным словарём иностранного языка, правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики.

Перевод

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной используется как одно из средств овладения иностранным языком, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания содержания.

Обучающийся в магистратуре должен:

- владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода: эквивалент и аналог, переводческие трансформации;
- иметь навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных замен, различать многозначность слов, словарное и контекстуальное значение слова, значения интернациональных слов в родном и иностранном языке и т.д.;
- уметь адекватно передавать смысл профессионально-ориентированного текста с соблюдением норм родного языка;
- владеть навыками преобразования исходного материала, в том числе реферативного перевода научного текста;
- пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики либо выбирая слова для использования в тексте в соответствии с передаваемым содержанием.

Тематика научно-профессионального общения:

Тематическое наполнение курса определяется специальностью изучающих его студентов в рамках следующих модулей:

1. Роль международных музыкальных конкурсов и фестивалей.

2. Научный этикет. Межкультурные особенности ведения научной деятельности.

3. Наука и образование: возможности карьерного роста молодого специалиста. Компетенции специалиста с Master и PhD.

При этом логическая последовательность тем соответствует порядку представления материала, который принят в систематическом курсе соответствующей дисциплины, что способствует связи языка с мышлением и выступает как дополнительный фактор мотивации при изучении иностранного языка.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В качестве текущего контроля по окончании разделов проводятся контрольные уроки, на которых студенты должны показать владение лексическим и грамматическим материалом раздела.

На контрольном уроке в конце 7 семестра проводится тест, где проверяются навыки различных видов чтения и знание лексического минимума.

В конце 8 семестра проводится экзамен, в соответствии с учебным планом. Объектом контроля является достижение уровня владения языком, соответствующего программным нормам.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях. – М.: ГИС, 2001. Ч.1, 2
2. Прошкина Е. В мире музыки: учебное пособие по английскому языку. М., 2005.
3. Raymond Murphy. A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students. 3rd. ed., 2005.
4. Алаева О. В. English for Art Historians = Английский язык для культурологов, искусствоведов, музеологов и всех гуманитариев: учебное пособие для студентов по спец. культуры и искусства. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005, 240 с.
5. Арбекова Т.И., Власова Н.Н., Макарова Г.А. Я хочу и буду знать английский. – М., 1993
6. Барченкова М., Осипенкова А. Англо-русский словарь музыкальных терминов. М., 1999
7. Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь. – СПб.: Издательство "Лань", 1999.
8. Мюллер В. Новый англо-русский словарь. М., 2004
9. Дубровин М. Большой русско-английский словарь. М., 2008.

Интернет-ресурсы:

www.multitran.ru англо-русский словарь общей лексики

www.vsemusic.ru англо-русский словарь музыкальных терминов

www.eremus.org англо-русский словарь музыкальных терминов

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

ЭКЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 3

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК

Разработчик - Вьюгина С.В./доцент, кандидат педагогических наук

Цели и задачи дисциплины:

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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Татарский язык» направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

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

	<ul style="list-style-type: none"> – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках; 	
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать 	

	<p>необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;</p> <p>– демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;</p>	
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;</p> <p>– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей;</p> <p>– речевым этикетом межкультурной коммуникации;</p> <p>– навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.</p>	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	72	3, 4	-
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

1.1. Темы общения:

1.1.1. Я и моя семья. Семейные традиции стран, изучаемого языка.

1.1.2. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.

1.1.3. Сфера услуг (магазины, рестораны, финансы, гостиницы, транспорт и т.д.)

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- несложные общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной тематике;

- письма личного характера

Повышенный уровень

- нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.);

- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера (буклеты, проспекты, реклама, рецепты и т.д.);

- публицистические тексты по обозначенной проблематике

Говорение

Основной уровень

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

Повышенный уровень

- монолог-размышление (о роли семьи в жизни человека)
- диалог-расспрос (о семейных традициях, кулинарных и иных предпочтениях)
- диалог-обмен мнениями / диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной тематике)

Письмо

Основной уровень

- электронные письма личного характера

Повышенный уровень

- эссе разных типов (по обозначенной теме)

2. Учебно-познавательная сфера общения. Я и моё образование.

1.1. Темы общения:

- 1.1.1. Образование в области культуры и искусства в России и за рубежом.
- 1.1.2. Моя образовательная организация.
- 1.1.3. Студенческая жизнь в Республике Татарстан
- 1.1.4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- рассказы (письма) зарубежных студентов (преподавателей) о своих вузах;
- блоги/веб-сайты, информационные буклеты о вузах;
- описание образовательных курсов и программ;
- интервью с известными музыкальными деятелями и участниками студенческих обменных программ.

Повышенный уровень

- поиск информации о консерваториях, университетах и др. учебных заведениях с целью продолжения образования с использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет;
- материалы студенческой прессы;
- информация о конкурсах, стипендиях и грантах.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание своей образовательной организации и образовательной программы;
- монолог-сообщение о своей студенческой жизни.

Повышенный уровень

- диалог-расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения образования за рубежом и участия в обменных программах;
- диалог-обмен мнениями о специфике систем высшего образования в области культуры и искусства в разных странах;
- диалог-побуждение к действию по выбору образовательной программы в зарубежном вузе или участию в студенческой обменной программе.

Письмо

Основной уровень

- запись тезисов выступления о своей образовательной организации;
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой проблематике;
- заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах;
- поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты.

Повышенный уровень

- оформление письменной части проектного задания;
- создание персональных блогов и сайтов.

3. Социально-культурная сфера общения. Я и мир. Я и моя страна.

1.1. Темы общения:

- 1.1. Язык как средство межкультурного общения.
- 1.2. Общее и различное в странах и национальных культурах.
- 1.3. Туризм в Татарстане
- 1.4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, литература)
- 1.5. Здоровье, здоровый образ жизни.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- общественно-политические, публицистические (медийные) тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенным темам;

Повышенный уровень

- научно-популярные и научные тексты по обозначенным темам.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (достопримечательностей, туристических маршрутов и т.д.);

- монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.);
- диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном);
- диалог-обмен мнениями (по обозначенным темам).

Повышенный уровень

- монолог-описание (произведений искусства; спортивных мероприятий; природных ландшафтов и т.д.)
- монолог-сообщение (о международных организациях в различных сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни)
- монолог-размышление (о перспективах развития музыкальной науки / отрасли / языков / культур и т.д.)
- диалог-расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей различных культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и товарах и т.д.)
- диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, диспутов и др. форм полилогического общения)

Письмо

Основной уровень

- заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.);
- письменные проектные задания;

Повышенный уровень

- написание эссе;
- подготовка докладов.

4. Профессиональная сфера общения. Я и моя будущая профессия.

1.1. Темы общения:

- 1.1. Направление профессиональной деятельности.
- 1.2. История, современное состояние и перспективы развития выбранной специальности.
- 2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности:

Аудирование и чтение

Основной уровень

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, перспективах развития музыкального искусства, образования и науки;
- тексты интервью со специалистами, учеными в области музыкального искусства, образования и науки;
- научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о вакансиях)
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкального искусства, образования и науки (биографии и т.п.)

Повышенный уровень

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники);

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкальной культуры и искусства.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных требований)
- монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области музыкального искусства, образования и науки);
- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / возможностей личностного развития;
- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу.

Повышенный уровень

- монолог-сообщение (доклад, выступление и т.п.);
- диалог-беседа по обозначенной теме;
- обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy).

Письмо

Основной уровень

- написание резюме, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада;

Повышенный уровень

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.;
- выполнение письменного проектного задания.

Грамматика

Татарский язык

Свойства агглютативности татарского языка. Звуковой состав языка. Классификация звуков: звуки переднеязычной и заднеязычной артикуляции. Произношение звуков отсутствующих в русском алфавите. Небная и губная гармония при произношении татарских слов. Закон сингармонизма в татарском языке. Ударение. Интонационное оформление предложения

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Синтаксический и аналитический тип сложноподчиненных предложений. Союзы и союзные слова. Бессоюзные придаточные предложения.

Единственное и множественное число существительных. Склонение имен существительных по падежам. Правила присоединения падежных окончаний. Характер аффиксов в татарском языке, связанный с законом сингармонизма. Категория принадлежности имен существительных. Изафеты 1, 2 и 3 типа.

Основная, именная, временная формы глаголов. Образование отрицательных глаголов. Вспомогательные глаголы. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Условное наклонение. Сослагательное наклонение.

Прилагательные: словообразовательные модели, присутствие и отсутствие признака, категорий степени сравнения. Прилагательные характеризующие личность. Словосочетание определение + определяемое слово. Примыкающее соседство слов в сочетаниях, содержащих определения.

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 в 3 и 4 семестрах.

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы

1. 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>

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.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Разработчик - Абдуллин И.Р./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений;– формы речи (устной и письменной);– особенности основных функциональных стилей;– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;– морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– ориентироваться в различных речевых ситуациях;– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения;

	<ul style="list-style-type: none"> – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках; 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	72	3, 4	-
Самостоятельная работа		36		
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 нормы.

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи

Тема 3. Орфоэпические нормы.

Орфоэпические и акцентологические нормы. Понятие «орфоэпия» и «орфоэпическая норма». Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных. Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпические словари.

Тема 4. Лексические нормы.

Лексическое значение и смысл слова. Синонимия, антонимия, полисемия, омонимия и точность речи. Новые слова и трудности их употребления. Типы трансформаций лексического значения. Изменение сферы употребления слов. Сочетаемость с другими словами. Аспекты лексических норм. Нарушение лексической нормы.

Тема 5. Грамматические нормы.

Колебания в грамматическом роде имен существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение.

Раздел 3. Функциональные стили русского языка

Тема 6. Общая характеристика стилей.

Функциональные стили современного русского литературного языка. Классификация стилей. Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей.

Тема 7. Научный стиль.

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. Логическая схема научного текста. Текст-источник. Понятие о метатексте. Аргументация. Цитация и ссылки. Основные правила библиографического описания. Жанры научного стиля. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Аннотация как жанр научного стиля. Отзыв на научную статью.

Тема 8. Официально-деловой стиль.

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

Тема 9. Публицистический стиль.

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Ораторская речь в системе функциональных стилей литературного языка. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Начало, развертывание и завершение речи. Композиция как отражение темы и содержания. Переход от текста-структуры к связному тексту. Основные виды аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Информативность и выразительность публичной речи. Качества хорошей речи: правильность, ясность, доступность, логичность, уместность, выразительность. Риторические тропы и фигуры.

Тема 10. Разговорный стиль.

Разговорная речь как особая функциональная разновидность литературного языка. Специфика русской разговорной речи. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. Основы мастерства беседы. Речевая ситуация, ее основные компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности речевого акта.

Раздел 4. Изобразительно-выразительные средства речи

Тема 11. Выразительные средства лексики (тропы).

Эпитет. Метафора. Сравнение. Гипербола. Литота. Олицетворение.

Тема 12. Выразительные средства синтаксиса (фигуры речи)

Антитеза. Градация. Параллелизм. Парцелляция. Эллипсис. Парафраз.

Раздел 5. Этика речевого общения

Тема 13. Вербальные средства речевого этикета.

Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этикетные речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и отказа.

Тема 14. Невербальные средства общения.

Роль невербальных средств общения в коммуникации. Основные элементы невербальной коммуникации: кинесика, такесика, проксемика. Международные и национальные средства невербального общения.

Раздел 6. Основы риторики

Тема 15. Особенности устной публичной речи

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Техника речи. Жесты и мимика. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Точность, логичность, информативность, чистота, богатство и выразительность публичной речи. Образ оратора. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Установка оратора на диалог. Способы перевода письменной речи в устную. Причины коммуникативных неудач.

Тема 16. Культура дискусивно-полемиической речи (беседа и спор).

Сущность и типы беседы. Основы ведения беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Способы преодоления непродуктивных моделей беседы. Спор: понятие и функции. Стратегия и тактика спора как формы организации коммуникации. Логические аспекты спора. Источники рациональных аргументов. Иррациональные аргументы и особенности их использования. Уловки в споре. Социально-психологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

Письменные работы, представляющие собой:

- лексико-грамматические работы по пройденным урокам;
- проверка тестов, контрольных работ.

Устные работы, включающие в себя:

- грамматические тесты;
- защита рефератов.

Формы итогового контроля

- зачёт

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004.
2. Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005.
3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2002.
4. Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000.
5. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. В.И.Максимова. – М., 2002.

Дополнительная литература

1. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989.
2. Ипполитова Н.А., Ладыженская 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.

Электронные образовательные ресурсы

gramota.ru/slovari/types/17_24

stylistics.academic.ru/16

<http://www.gramota.ru/> – справочно-информационный портал

<http://www.gramma.ru/> – культура письменной речи

<http://www.rusgram.narod.ru/> – Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка

<http://www.morfologija.ru/> – электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка

<http://www.slovari.ru/> – словари по различным разделам языкознания

<http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer> – Этимологический словарь русского языка М. Фасмера

<http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh> – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Черных

<http://1001.ru/books/speak/> – «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджаняна.

<http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html> – Поль Л. Сопер. Основы искусства речи

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.

ПРАКТИКА

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчики - Сунгатуллина З.Д./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой

I. Цели и задачи практики

Целью учебной исполнительской практики является приобретение репертуарной базы и опыта вокальной исполнительской деятельности у обучающихся; приобщение к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя.

В задачи исполнительской практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне сольной и ансамблевой концертно-исполнительской работы; ознакомление со спецификой исполнительства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
<p>УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
<p>ПК-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца solo и в составе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии; <p><i>Уметь:</i></p>

<p>профессиональных хоровых коллективов</p>	<ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией. 	
<p>ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы. 	
<p>ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией. 	
<p>ПК-11 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; 	

исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	– общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации;
	<i>Уметь:</i> – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR;
	<i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – исполнительским анализом музыкальных сочинений.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается 1 по 8 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	11	4	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	3
Самостоятельная работа		392									
Общая трудоемкость		396									

IV. Содержание практики.

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

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

Учебная исполнительская практика реализуется в форме индивидуальных и мелкогрупповых самостоятельных занятий.

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

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

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку к государственному экзамену. Практика призвана привить студенту практические навыки музыкально-исполнительской работы посредством включения в художественно-творческий и образовательный процесс Консерватории.

Практика реализуется в форме индивидуальных и мелкогрупповых самостоятельных занятий.

В результате прохождения исполнительской (сольной, ансамблевой) практики студент должен:

знать общие формы организации исполнительской деятельности; методы организации и управления концертным процессом; специфику исполнительской работы в различных аудиториях; способы взаимодействия исполнителя с различными субъектами концертного процесса; закономерности психического развития исполнителя и особенности их проявления в исполнительском процессе; принципы организации самостоятельной работы в репетиционном периоде и в период подготовки к концертному исполнению; специфику исполнительской сольной, ансамблевой и концертмейстерской работы; уметь планировать концертный процесс; самостоятельно готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров; составлять концертные программы; ориентироваться в концертном репертуаре;

участвовать в художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления исполнителя; анализировать и критически оценивать собственное исполнение; использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения исполнительских задач; использовать практический опыт концертной работы в педагогической и научно-исследовательской деятельности; владеть различными видами и методами самостоятельной работы над музыкальным произведением; различными средствами исполнительской выразительности; методикой ведения репетиционной работы и различными способами взаимодействия исполнителя с партнерами; приемами психической саморегуляции в процессе исполнительской деятельности.

Прохождение исполнительской практики направлено на способность и готовность студента:

- работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией;
- анализировать явления и произведения литературы и искусства;
- проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах искусства;
- приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии;
- осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности;
- демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания ;
- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;
- пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей;
- постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте;

- к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста;
 - совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;
 - к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях;
 - к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности;
 - организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу;
 - к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства;
 - к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю;
 - осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры;
 - исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох;
 - к работе в коллективе – в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования;
 - к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными учреждениями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры.
- Для общего руководства практикой обучающихся, приказом ректора, назначается руководитель практики от Консерватории (заведующий практиками), который осуществляет общее методическое руководство практикой студентов.
- Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ высшего образования, назначаются руководители практики (заведующие кафедрами) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории.
- Заведующие кафедрами, осуществляющие непосредственное руководство исполнительской практикой обучающихся, выполняют следующие функции:
- разрабатывают программы учебных и концертных выступлений обучающихся;
 - осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения исполнительской практики и ее содержания;

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;
- оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения исполнительской практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам).

Руководитель практики (заведующий практиками):

- разрабатывает общеузовские программы практики;
- анализируют ведение отчетной документации студентов по исполнительской практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

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

Промежуточный контроль осуществляется в форме исполнения концертной программы студента по дисциплинам «Сольное пение», «Камерное пение», «Оперный класс», «Вокальный ансамбль».

Итоговой контроль осуществляется в 8 семестре в форме исполнения концертной программы, оформления отчета студента по исполнительской практике, положительного отзыва руководителя практики.

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Список литературы

1. «Стилевые изменения в камерно-вокальном исполнительстве XX века»// Современные проблемы музыкального исполнительства /Ред. Степанидина О.Д., Чебукова Ю.М.-Саратов.: Издательство университета, 1987
2. Абт Ф. «Практическая школа пения». М., 1923
3. Абт Ф. «Школа пения». М., 1960
4. Агин М., Ярославцева Л. «К вопросу интерпретации романсов П.И. Чайковского»// Национальные вокальные школы России. Вып. III-IV6 методические рекомендации для преподавателей ВУЗов и средних учебных заведений/ РАМ им. Гнесиных; Чувашский институт культуры и искусств.-М.: Чебоксары, 2001
5. Асафьев Б.В. «Русский романс. Опыт интонационного анализа». Сборник статей. М-Л. «Академия», 1930
6. Барсов Ю. «Заметки к интерпретации вокального цикла Шумана на стихи Гейне «Любовь поэта»// Барсов Ю. Вокальные фрагменты: статьи исследования, материалы выступлений /ННГК 2002
7. Бахуташвили Н. Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978

8. Буймистер В. «Основные направления работы педагога класса камерного пения»// Вопросы вокального образования: методические рекомендации для преподавателей ВУЗов и средних учебных заведений / РАМ им. Гнесиных; Казанская консерватория – М; Казань, 2010
9. Вербов А. «Техника постановки голоса»
10. Вопросы вокальной педагогики вып. 1-6 (сборник)
11. Гарсиа М. «Школа пения»
12. Дворжак А. Русские песни для двух женских голосов — М., Музыка, 1973.
13. Дмитриев Л. «Голосовой аппарат певца».
14. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики». М., 2007,2012
15. Дуэты русских и зарубежных композиторов для сопрано и меццо-сопрано/ Сост. К. Лисициан. — М., Музыка, 1980.
16. Дуэты зарубежных композиторов/ Сост. С.Апродов — М., Музыка, 1971.
17. Дуэты зарубежных композиторов/Выпуск I/ Сост. С.Апродов — М., Музыка, 1964.
18. Дуэты и трио русских и зарубежных композиторов для женских и мужских голосов — М., Музыка, 1987.
19. Дуэты русских композиторов — М., Москва, 1959.
20. Дуэты русских композиторов — М., Музыка, 1985.
21. Дуэты русских композиторов из репертуара Л.Собинова/ Сост. В.Подольская — М., Музыка, 1968.
22. Дуэты русских композиторов/ Сост. С.Стучевский — М., Музыка, 1974.
23. Забытые дуэты зарубежных композиторов. — М., Музыка, 1973.
24. Зейдлер Г. «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, ч. 1 и 2
25. Избранные дуэты русских композиторов. Вып. 2/ Сост. А.Окунская. — Л., Музыка, 1989.
26. Избранные дуэты русских композиторов. Вып. 2/ Сост. К.Либеров. — Л., Музыка, 1987.
27. Камерно-вокальное исполнительство русских певцов.// кл. Россихина В. «Советское камерно-вокальное исполнительство», М, «Советский композитор», 1976
28. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона с споровождением. М., 1964
29. Корнелиус П. Дуэты для сопрано и баритона/Сост. Н.Рождественская. — М. Музыка, 1974.
30. Лымарева Т. «Вокально-исполнительская интерпретация как художественный текст»: автореферат дис. канд. искусствоведения/ Лымарева Т.; СПбГК-2009
31. Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1963, 1970
32. Мекабени А.Г. «Методика обучения сольному пению» учебное пособие для студентов пед.институтов/ Мекабени А.Г. - М.: Просвещение, 1987
33. Мещерякова Н. «Стилевые изменения в исполнении камерно-вокальной музыки XX-XXI веков»// Художественное образование России: современное состояние, проблемы направления развития: материалы V Всероссийской научно-практической

конференции 9-11 июня 2011г./ Волгоградский государственный институт искусств и культуры- Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2011

34. Морозов В. «Техника резонансного пения»
35. Павлицева О. «Методика постановки голоса»
36. Прокофьев С. «Русские народные песни». М., «Музыка», 1942, 1966, 1980
37. Рубинштейн А. Дуэты /Сост. С. Стучевский. — М., Музыка, 1972.
38. Смирнова Г.В. «К проблеме постижения стиля»: (Вопросы вокального исполнительства)// Национальные вокальные школы России. Вып. III-IV6 методические рекомендации для преподавателей ВУЗов и средних учебных заведений/ РАМ им. Гнесиных; Чувашский институт культуры и искусств.-М.: Чебоксары, 2001
39. Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М., 1950
40. Соколовский Н. 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950
41. Старинные русские дуэты — М., Музыка, 1982.
42. Старинные дуэты / Сост. И. Назаренко — М., Музыка, 1971.
43. Старинные дуэты русских композиторов — М., Музыка, 1983.
44. Стародубровская Е.В. «Некоторые размышления о вокальном исполнительстве» // Национальные вокальные школы России. Вып. III-IV6 методические рекомендации для преподавателей ВУЗов и средних учебных заведений/ РАМ им. Гнесиных; Чувашский институт культуры и искусств.-М.: Чебоксары, 2001
45. Степанидина О.Д. «Проблемы взаимосвязи вокальной и фортепианной партии в русском романсе»: Автореферат-М.: 1984
46. Таганцева В.А, «К вопросу о взаимосвязи специальности «Камерное пение» и профилирующего раздела программы по фортепиано у вокалистов»// Современные проблемы курса фортепиано: материалы Всероссийской межвузовской научно-практической конференции, Казань, 31 января 2005г./ КГК 2005
47. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Выпуск I/
Сост. А. Скульский — М., Музыка, 1989.
48. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Выпуск II/
Сост. А. Скульский — М., Музыка, 1990.
49. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Сост. А Скульский — М., Музыка, 1983.
50. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Тетрадь I/
Сост. А. Скульский — М., Музыка, 2002.
51. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Тетрадь II/
Сост. А. Скульский — М., Музыка, 2002.
52. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Тетрадь III/
Сост. А. Скульский — М., Музыка, 2002.
53. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1966

54. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
55. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
56. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982
57. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1970
58. Чибисова Н.В. «Принципы взаимодействия голоса и инструмента в камерно-вокальном творчестве М.Мусоргского»: Автореферат-М., 1999
59. Юренева Н. «Высшее и вечное в искусстве-правда» (Заметки о камерном пении)// Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии: научно-практическая конференция 17 ноября 1992г. (Секция образования исполнителей/: Вып.1) редактор-составитель Алексеев А.Д., РАМ им. Гнесиных-М.; 1994

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение практики

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой

I. Цели и задачи практики

Цель курса производственной педагогической практики – подготовка обучающегося к педагогической работе в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных учреждениях; формирование у них интереса к научно-методической деятельности в области музыкальной педагогики по профилю 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 методике и педагогики, постоянно развивающегося педагога.

В задачи педагогической практики входит формирование навыков педагогической деятельности в музыкально-образовательных учреждениях начальной и средней ступеней обучения; овладение методикой обучения на разных этапах подготовки учащихся, навыками проведения уроков и контрольных мероприятий; навыками организации самостоятельной работы обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня; овладение навыками планирования и организации учебного процесса в музыкально-образовательных учреждениях; накопление опыта практической педагогической работы с обучающимися по освоению учебного репертуара и методики работы с ним (навыков анализа формы, стиля, определения уровня сложности, навыков работы с авторским текстом, работы над формой произведения, содержанием, определением тембра голоса, особенностей голосового аппарата, вокальной

техникой, динамикой, штрихами и пр.); освоение способов оценки и развития природных данных обучаемых (музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского воображения, и пр.).

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ПК-5 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историю зарубежного и отечественного вокального искусства; – значительный зарубежный и отечественный вокальный репертуар, включающий сольные и ансамблевые сочинения различных стилей и жанров; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – подбирать репертуар для концерта определенной тематики; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основным вокально-педагогическим репертуаром; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.
ПК-6 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;

<p>образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки вокального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<ul style="list-style-type: none"> – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – психологию певческой деятельности; – методическую литературу по вокальному искусству; – педагогический репертуар, предназначенный для развития навыков сольного и ансамблевого исполнительства; – основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики; – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить учебные занятия по дисциплинам профильной направленности, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – умением планирования педагогической работы. 	
<p>ПК-7 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; 	

<p>обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.
<p>ПК-8 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом;

– профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых;
– навыками планирования педагогической работы.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 5 по 7 семестры.

Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			7
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	5	89	Э
Самостоятельная работа		91	
Общая трудоемкость		180	

IV. Содержание практики.

Педагогическая практика относится к видам производственной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских музыкальных школах), общеобразовательных учреждений. Тесно взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла «Сольное пение», «Методика обучения вокалу», «История вокального искусства», «Музыкальная педагогика и психология».

Занятия по педагогической практике проводится внеаудиторно на базе музыкальных ССУЗ, ДМШ, ДШИ, а также на базе Консерватории (со студентами младших курсов). К аудиторной форме проведения педагогической практики могут относиться часы, выделяемые в рамках ассистентской практики. К внеаудиторным относятся часы самостоятельной работы студентов-практикантов, связанные с подготовкой к проведению уроков с учеником. В соответствии с учебным планом практиканты занимаются с учащимися один раз в неделю. Аудиторная и самостоятельная работа по всем видам педагогической практики подтверждается в объеме часов, указанных в учебном плане.

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

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

В зависимости от целей урока и отношения ученика к определенному образовательному уровню урок должен отвечать современным требованиям, а именно: содержать обучающую (информативную, практическую), воспитательную и развивающие части, использовать

современные технологии и методы обучения. Урок должен быть заранее спланирован и предварительно отрепетирован студентом. Важным критерием успешности проведения урока в период педагогической практики является максимально полное выполнение задач, поставленных при подготовке к нему.

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

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

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

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

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

Руководитель практики (заведующий практиками):

- разрабатывает общеузовские программы практики;
- анализируют ведение отчетной документации студентов по педагогической практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены);
- осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, являющимися базами практики, в том числе в виде подготовки договоров о сотрудничестве в области прохождения практики студентами Консерватории.

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

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

- а) пассивную практику (практику наблюдений за работой опытных педагогов);
- б) индивидуальные занятия с педагогом, включающие консультационную работу;
- б) практические занятия студента с обучающимся;
- в) самостоятельную работу студента-практиканта, связанную с подготовкой к уроку;

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

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

- информационно-разъяснительный,
- когнитивный,
- креативно-проектный,
- подготовительный,
- практической реализации,
- аналитически-обобщающий.

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

Практика наблюдений (5, 6 семестры). Данному виду практики уделяется особое значение, поскольку студент должен внимательно следить за ходом педагогического процесса, реализуемого опытными преподавателями в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного образования детей. Студент-практикант ведет дневник наблюдений, в котором отражает личностные особенности ученика, его подготовленность, методы и приемы, при помощи которых педагог решает педагогические проблемы, способы реагирования на поведение ученика, особенности изучения репертуара, инструктивного и дидактического материала. Важным этапом практики наблюдений является обсуждение с педагогом-консультантом и преподавателем сущности возникших в процессе урока проблем.

Индивидуальные занятия. Прерогативой индивидуальных занятий является выполнение педагогом нескольких функций: организующей, формирующей, обучающей, мобилизующей, воспитывающей, информационной, развивающей, аналитической, передачи опыта. В процессе индивидуального занятия педагог на основе анализа потенциала и степени готовности и подготовленности студента к педагогической практике намечает перспективу практической педагогической подготовки обучающегося, совместно с ним создает психологический портрет ученика, конструирует сферу его ближайшего развития, намечает спектр действий, необходимых для эффективного развития, обучения и воспитания обучающегося, выбирает оптимальный набор методов, средств, технологий, способов развития музыкальных и креативных способностей, намечает алгоритм реализации педагогических целей и задач.

Практические занятия с обучающимся (7 семестр). Во время практического занятия студент проводит урок, непосредственно приобретает опыт работы в качестве педагога, комплекс коммуникативных, организационных, мотивационных качеств, навыков и умений.

Самостоятельные занятия студента. В процессе самостоятельных занятий студент осуществляет:

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

г) конкретизирует план урока, уточняет методы преподавания.

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

Структура процесса прохождения педагогической практики.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

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

Промежуточный контроль осуществляется в следующих формах:

- контрольный урок в 5 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 (ДМШ, ДШИ, ССУЗ, ВУЗ);

- контрольный урок в 6 семестре проходит в форме методического и исполнительского анализа одного-двух сочинений из репертуарного списка музыкальных произведений ДМШ, ДШИ, ССУЗ, ВУЗ; создание устных аннотаций, обсуждения возможных технических, исполнительских, и др. сложностей, методы и формы работы над ними.

Итоговой контроль осуществляется в форме экзамена в 7 семестре. Студенты – практиканты проводят тематический открытый урок с учащимся ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа; 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.

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

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Список литературы

1. Алексеева Л. Музыкальный слух певца/Л. Воспитание музыкального слуха. - М., 1993.
2. Бондаренко Л. Вербицкая Л., Гордина М. Основы общей фонетики.- СПб.. 2000.
3. Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве, - М.,2001,
4. Донец-Тессейр М. Опыт воспитания сопрано и колоратурного сопрано. Киев, 1957.Л., 1990.
5. Ермолаев В., Лебедева Н., Морозов В. Руководство по фонииатрии. -Л., 1970.
6. Жданов В. Эмоционально-образное мышление певца и его развитие в классе оперной подготовки. Художественный тип человека: Комплексные исследования. - М., 1994.

7. Жинкин Н. Механизмы речи. - М., 1958.
8. Жинкин Н. Речевой и певческий режимы фонации. Развитие детского голоса. - М., 1963.
9. Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. - М., 1965.
10. Иванов А. Об искусстве пения. - М., 1963.
11. Киселев А. Исследование новых методов формирования тембра голоса певцов на основе изменения условий слухового самоконтроля: Автореф. канд. дис. -Л., 1977.
12. Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям.
13. Лихачев А. Справочник по оториноларингологии. - М., 1984.
14. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. - Л., 1977.
15. Лукишко А. Непроизвольные изменения силы и тембра голоса в хоре: Автореф. канд. дис. - Л., 1984.
16. М.Нейман Л. Анатомия, патология и физиология органов слуха и речи. -М., 1977.
17. Менабени А. Вокально-педагогические знания и умения. - М., 1995.
18. Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. - М., 2002.
19. Морозов В. Особенности акустического строения и восприятия детской вокальной речи. Детский голос. - М., 1970.
20. Морозов В. Эмоциональный слух и методы его исследования. Проблемы экологической психоакустики. - М., 1991.
21. Морозов В., Кузнецов Ю. Феномен квазигармоничности обертонов и тембр певческого голоса. Художественный тип человека: Комплексные исследования. - М., 1994.
22. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972.
23. Нестеренко Е. Размышления о профессии. - М., 1985. 49.1
24. Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. - М., 1963.
25. Петрушич В. Музыкальная психология. -М., 1997.
26. Сергиевский М. Основное в регуляции дыхания /У Вторая научная конференция по вопросам развития музыкального слуха и певческого голоса детей. Тезисы докладов. - М., 1965.
27. Сергиевский М., Борисова А. О некоторых особенностях дыхания певца. Развитие детского голоса. - М., 1963.
28. Сеченов И. Избранные произведения. Физиология и психология. Т.1.- М., 1952.
29. Симонов П. Метод К.С.Станиславского и физиология эмоций. -М., 1962.
30. Симонов П. Эмоциональный мозг. - М., 1981.
31. Сорокин В. Теория речеобразования. - М., 1985.
32. Станиславский К. Работа актера над собой // Собр. соч. Т.3. 4.2. -М., 1955.
33. Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. - М., 1988.
34. Теория - практика сценической речи. - Л., 1985.
35. Теплое Б. Избранные труды. Т.1-2. - М., 1985.

36. Технические правила и советы ученикам и артистам. - М., 1913. 36 Лев-ко В. Моя судьба в Большом театре. - М, 2000.
37. Узнадзе Д. Экспериментальные исследования по психологии установки. - Тбилиси, 1961.
38. Фант Г. Акустическая теория голосообразования. - М., 1964.
39. Физиология человека / Под ред. Г.Косицкого. - М., 1985.
40. Фпанеган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. - М., 1968.
41. Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. –Тбилиси, 1977.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение практики

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

В образовательных организациях, являющимися 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор

I. Цели и задачи

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

II. Требования к уровню освоения

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	Знать: <ul style="list-style-type: none">– общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;– основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;– особенности психологии творческой деятельности;– закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;– выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть:

		<ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-1	Способен осуществлять на профессиональном уровне	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом;

музыкально-исполнительскую деятельность в качестве камерного певца сольно и в составе профессиональных хоровых коллективов	<ul style="list-style-type: none"> – основы академической вокальной техники; – основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре; – основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историко-бытового танца; – основные законы орфоэпии;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные приемы звуковедения; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различными приемами вокальной техники; – спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); – основами вокальной культуры в области академического пения; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили, школы, направления и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осознать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с концертмейстером; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении;

		– профессиональной терминологией.
ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности		<i>Знать:</i> – принципы исполнительства на фортепиано;
		<i>Уметь:</i> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – самостоятельно изучать вокальные произведения под собственный аккомпанемент; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе;
		<i>Владеть:</i> – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.
ПК-5 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий		<i>Знать:</i> – историю зарубежного и отечественного вокального искусства; – значительный зарубежный и отечественный вокальный репертуар, включающий сольные и ансамблевые сочинения различных стилей и жанров; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвященную вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;
		<i>Уметь:</i> – подбирать репертуар для концерта определенной тематики;
		<i>Владеть:</i> – основным вокально-педагогическим репертуаром; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвященной изучению и исполнению музыкальных сочинений.
ПК-8 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых		<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
		<i>Уметь:</i> – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы,

	<p>формы и средства обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; 									
<p>ПК-11 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – навыками планирования педагогической работы. <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – исполнительским анализом музыкальных сочинений. 									
<p>ПК-12 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – систему средств массовой информации, их структуру, особенности функционирования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его музыкального содержания. 									
<p>III. Трудоемкость</p> <p>Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.</p> <table border="1" data-bbox="510 1369 1697 1466"> <thead> <tr> <th data-bbox="510 1369 1234 1433">Вид учебной работы</th> <th data-bbox="1234 1369 1328 1433">ЗЕТ</th> <th data-bbox="1328 1369 1442 1433">Акад. часы</th> <th data-bbox="1442 1369 1697 1433">Контроль</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="510 1433 1234 1466">Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации</td> <td data-bbox="1234 1433 1328 1466">5</td> <td data-bbox="1328 1433 1442 1466">10</td> <td data-bbox="1442 1433 1697 1466">8 ГА</td> </tr> </tbody> </table>			Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	5	10	8 ГА
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль							
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	5	10	8 ГА							

	Самостоятельная работа		170		
	Общая трудоемкость		180		

IV. Содержание.

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

профиль «Академическое пение»: исполнение сольной концертной программы; камерное пение.

Перечень музыкальных произведений каждого раздела государственного экзамена по программе бакалавриата 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 сольной концертной программы должен охватывать произведения различных жанров и стилей.

V. Требования к аттестации

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

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

- 1) знание особенностей физиологии певческого процесса; основ профессионального владения голосом; основ академической вокальной техники; основных законов орфоэпии; различных вокально-исполнительских стилей, школ, направлений и их характеристики; специальной учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам вокального искусства; методических принципов работы с вокальными сочинениями различных стилей и жанров; средств достижения выразительности вокального звучания;
- 2) умение использовать основные приемы звуковедения; читать с листа; использовать на практике основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; пользоваться вокальной справочной и методической литературой; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; проводить самостоятельную работу с концертмейстером; совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
- 3) владение различными приемами вокальной техники; спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); основами вокальной культуры в области академического пения; вокальной гигиеной и певческим режимом; произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; профессиональной терминологией; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; навыком отбора наиболее эффективных

методов, форм и видов репетиционной работы; коммуникативными навыками в профессиональном общении; профессиональной терминологией.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Список литературы

1. 100 знаменитых оперных либретто. – Урал LTD, 1999
2. Абт Ф. «Практическая школа пения». М., 1923
3. Абт Ф. «Школа пения». М., 1960
4. 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.
5. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.
6. 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.
7. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с.
8. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с.
9. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 4 апреля 2018 года). Вып. 11 / Казанская консерватория; ред., сост. Ю. С. Карпов ; ред., сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2019. - 332с.
10. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства: учебник. Ч. 1 и 2 / А. Д. Алексеев. - 3-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2017.- 416 с.
11. Бахуташвили Н. Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978
12. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. – М, 1967
13. Вербов А. «Техника постановки голоса»
14. Вопросы вокальной педагогики вып. 1-6 (сборник)
15. Гарсиа М. «Школа пения»
16. Гозенпуд. Оперный словарь

17. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952.
18. Дмитриев Л. «Голосовой аппарат певца».
19. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики». М., 2007,2012
20. Зейдлер Г. «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, ч. 1 и 2
21. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона с споровождением. М., 1964
22. Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1963, 1970
23. Морозов В. «Техника резонансного пения»
24. Павлицева О. «Методика постановки голоса»
25. Пазовский А. М. Дирижер и певец // С. М., 1958
26. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966
27. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М.,1959.
28. Пакровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973.
29. Прибегина Г.А. Николай Семенович Голованов
30. Прокофьев С. «Русские народные песни». М., «Музыка», 1942, 1966, 1980
31. Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М., 1950
32. Соколовский Н. 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950
33. Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М.,1974.
34. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. – Л. 1977
35. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1966
36. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
37. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
38. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982
39. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1970
40. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. – М. 1967
41. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов – ВГУ, 2008
42. Энциклопедия ТЕАТР. Том 2. ОПЕРА

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

VI. 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.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Разработчики - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук, Сунгатуллина З.Д./профессор

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 поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления. 	
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой изучаемого иностранного языка как 	

	<p>целостной системой, его основными грамматическими категориями;</p> <ul style="list-style-type: none"> – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках; 	
<p>УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; 	

		– навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
		<i>Уметь:</i> – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
		<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> - методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности; - социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности; - роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; - правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
		<i>Уметь:</i> - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа; - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики; - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; - выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
		<i>Владеть:</i> – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
УК-8	Способен создавать и поддерживать	<i>Знать:</i> – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности;

<p>безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций</p>	<ul style="list-style-type: none"> – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 	
<p>ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; 	

	<p>– производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса. 	
<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации. 	
<p>ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика 	
<p>ОПК-4 Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; 	

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
<p>ОПК-5 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности</p>		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
<p>ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метrorитмической и фактурной организации музыкального текста;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать однопольные и многопольные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его

	<p>компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; - навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. - навыками интонирования и чтения с листа сложнорядовой музыки XX века; 	
<p>ОПК-7 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; - формы и практики культурной политики Российской Федерации; - юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; - направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; - познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; - процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества. 	
<p>ПК-6 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки вокального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; - образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; - роль воспитания в педагогическом процессе; - формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; - методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; - психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; - цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; - психологию певческой деятельности; - методическую литературу по вокальному искусству; - педагогический репертуар, предназначенный для развития навыков сольного и ансамблевого исполнительства; - основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики; - специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам вокального искусства; <p><i>Уметь:</i></p>	

<p>промежуточной аттестации</p>	<ul style="list-style-type: none"> - составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить учебные занятия по дисциплинам профильной направленности, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – умением планирования педагогической работы. 	
<p>ПК-7 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; 	

	<ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения. 	
ПК-9 Способен выполнять под научным руководством исследование в области музыкального искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования; – правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектиацию проблемы; – исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – литературой вопроса по избранной для исследования теме. 	
ПК-10 Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности. 	
ПК-12 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – систему средств массовой информации, их структуру, особенности функционирования; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его музыкального содержания. 	

III. Трудоемкость

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	4	10	8 ГА
Самостоятельная работа		134	
Общая трудоемкость		144	

IV. Содержание.

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР по программе бакалавриата представляет собой защиту реферата по вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, в том числе музыкального исполнительства.

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 бакалавриата 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 объём заимствования. Минимальный процент оригинальности текста для положительной оценки подготовленных ВКР устанавливается Консерваторией самостоятельно.

V. Требования к аттестации

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

При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать следующие знания:

знание названия, функций и области применения современных методов музыковедческого анализа; норм корректного цитирования; правил организации научного текста; дефиниций основных музыковедческих терминов, основных инструментов поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основной литературы, посвящённой вопросам изучения музыкальных сочинений; основных видов современных информационно-коммуникационных технологий; норм законодательства в области защиты информации; методов обеспечения информационной безопасности;

умение формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; вводить и грамотно оформлять цитаты; обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет;

самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;

владение профессиональной терминологией; методами музыковедческого анализа; литературой вопроса по избранной для исследования теме; навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства; навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; методами правовой защиты информации.

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. При написании реферата выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.
3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.
4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.
5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009.
7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.
9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.
10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88.

11. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
12. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий текст: Рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петербург. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф. теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.
13. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33.

Дополнительная литература

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.
4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.
5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.
6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.
7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить?
8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с.
9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с.
10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.
11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2017 №659.
12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

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.

