

**Направление подготовки 53.04.04 ДИРИЖИРОВАНИЕ
Профиль ДИРИЖИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик**

Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик	
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)	
ДИРИЖИРОВАНИЕ	
Разработчик - Лукьянов В.Г./профессор	
I. Цели и задачи дисциплины	
Дирижерско-хоровой факультет консерватории выпускает высококвалифицированных дирижеров хора со степенью «магистр», теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности на высоком профессиональном уровне.	
Цель обучения магистрантов в специальном классе хорового дирижирования заключается в воспитании дирижера высокого профессионального уровня, владеющего навыками работы с хоровыми коллективами различного состава; способного непрерывно пополнять свои знания, которые он применяет на практике; способного вести преподавательскую деятельность по направлению подготовки в ссузах и вузах.	
В задачи специального класса хорового дирижирования входят:	
<ul style="list-style-type: none"> - изучение лучших образцов хорового творчества, необходимых для дирижерской и педагогической деятельности на уровне вуза; - развитие полученных навыков профессионально вести репетиционную работу с хором, солистами, отдельными их группами; - продолжение развития способности при помощи мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения; - повышение качества у дирижера художественных навыков мастерского владения хоровым коллективом во время концертных выступлений. 	
Выполнению этих задач подчинен весь учебный план отделения и прежде всего цикл специальных дисциплин. В непосредственной связи с хоровым классом формируется творческий облик профессионального дирижера-исполнителя и педагога.	
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.	
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;

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

классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			1	2	3	4
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	12	289	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		143				
Общая трудоемкость		432				

IV. Содержание дисциплины.

1 курс

Изучение полифонических произведений (фуга, фугетта, канон, имитация и проч.). Овладение искусством дирижерской интерпретации крупной формы.

Закрепление и расширение навыков дирижирования, приобретенных в период обучения в бакалавриате на музыкальном материале большей трудности и объема.

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

2 курс

Изучение хоровых произведений высшей степени сложности (часть оратории, кантата, масштабная оперная сцена или действие, оригинальные хоровые сочинения), включающих различные приемы изложения, разнообразных по музыке, стилю и жанровым особенностям.

Овладение искусством дирижерской интерпретации крупной музыкальной формы (части из ораторий, оперные сцены, большие оригинальные сочинения).

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

Преподаватель класса дирижирования является основным музыкальным руководителем студента на всем протяжении его обучения в консерватории. Во время занятий должны ставиться и разрешаться различные вопросы теории и практики художественного творчества и исполнительства, неразрывно связанные с процессом формирования творческого мировоззрения молодого специалиста. Развитие самостоятельности в решении вопросов, поставленных перед студентом, должно помочь музыканту в дальнейшем инициативно и творчески разрешать встающие перед ним исполнительские задачи.

В результате освоения курса студент должен освоить:

1. Анализ художественных и технических особенностей музыкального произведения, образного содержания.
2. Совершенствование приемов дирижирования имитационной полифонией (имитация, fuga, фугато), подголосочной полифонией.
3. Овладение драматургическими принципами в трактовке, единство формы и содержания.
4. Совершенствование жанрово-стилистических представлений на материале развернутых хоровых сцен и произведений а cappella.

Индивидуальный подход к студенту, как в бакалавриате, так и в магистратуре, должен найти отражение в составляемых педагогом планах работы каждого студента, в подборе включаемых в них произведений (при соблюдении общих указаний, предусмотренных в программе). На образцах хоровой литературы воспитывается художественный вкус учащегося-дирижера, формируются его основные эстетические принципы, приобретаются профессиональные навыки, растет мастерство.

Учебный репертуар курса дирижирования состоит из хоровых произведений народно-песенного творчества, русского классического хорового наследия, произведений композиторов советского периода, произведений современных российских композиторов, образцов западноевропейской классики, произведения современных зарубежных композиторов.

Особое внимание обращается на изучение классических образцов хоровой литературы композиторов Татарстана, а также современных композиторов республики и Поволжья.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен получает знания о технологических и физиологических основах мануальной техники, учится понимать специфику различных исполнительских стилей, изучает положения методики работы с профессиональными хоровыми коллективами, разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов. Осваивает современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижерского искусства, музыкально-языковые и исполнительские особенности современных хоровых произведений, постигает принципы формирования концертного репертуара профессионального хорового коллектива.

В процессе обучения формируется умение выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, способность обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением, грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения. Формируется навык проводить репетицию с профессиональными хоровыми коллективам различных типов, используя эффективные методы работы с хором, управлять тембровой палитрой хора в процессе исполнения сочинения, подвергать критическому анализу проделанную работу, совершенствовать и развивать вокально-хоровые навыки певцов хора.

Магистрант овладевает мануальной техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом, комбинированными дирижерскими схемами. Оснащается коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами, овладевает новейшими педагогическими технологиями, свободным и художественно выразительным исполнением на

фортепиано произведений различных стилей и жанров на уровне, достаточном для решения задач в творческо-исполнительской и педагогической деятельности. Знакомится с представлениями об особенностях эстетики и поэтики хорового творчества, профессиональной терминологией, основами вокального мастерства

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Успеваемость магистранта и рост его профессионального мастерства, а также общемюзькальное развитие выявляются на экзаменах и выступлениях на открытых и закрытых концертах. Одной из форм контроля являются среднесеместровые зачеты. Экзамены предусмотрены в конце каждого семестра. На экзаменах магистрант должен продирижировать программу в соответствии с требованиями курса, сыграть на фортепиано партитуру, петь голоса, приготовить музыкально-теоретический анализ исполняемых произведений, ответить на вопросы коллоквиума.

Обучение завершается государственным экзаменом – представлением художественно-творческого проекта, заключающимся в дирижировании концертной программой.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
2. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
3. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998
4. Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 1978
5. Мусин И. Техника дирижирования – Л., 1967
6. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010

Дополнительная литература.

1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979
2. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990
3. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988
4. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965
5. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979
6. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998
7. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
8. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970
9. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
10. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991
11. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

ХОРОВОЙ КЛАСС

Разработчик - Лукьянов В.Г./профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Практическая учебная дисциплина «Хоровой класс» является фундаментальной в процессе подготовки будущего хорового дирижера. Целью дисциплины и практики является формирование всесторонне развитой личности дирижёра-хормейстера, обладающего навыками управления хоровым коллективом в репетиционном процессе и при исполнении концертной программы. Дисциплина «Хоровой класс» направлена на освоение обширного репертуара классической и современной хоровой музыки, формирование исполнительских навыков на основе изучения хоровой музыки различных стилей, жанров, форм; овладение практическими навыками вокально-хоровой работы.

Основными задачами курса являются:

- расширение музыкального кругозора, углубление специальных знаний, идейно-художественное воспитание студентов путем практического знакомства с лучшими хоровыми произведениями различных эпох, стилей, жанров; вокально-хоровым творчеством отечественных композиторов, народными песнями;
- закрепление у студентов вокальных навыков в условиях хоровой работы;
- развитие у студентов специальных (слуховых и хоровых) навыков при пении в хоре;
- проведение практики студентов по управлению хором.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;

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

	– профессиональной терминологией.	
ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами	<i>Знать:</i> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;	
	<i>Уметь:</i> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;	
	<i>Владеть:</i> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции	
ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Знать:</i> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования;	
	<i>Уметь:</i> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;	

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин. 	
ПК-6 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства; 	
	<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; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства. 	
ПК-7 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов. 	
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p>		

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	13	410	2	-
Самостоятельная работа		58		
Общая трудоемкость:		468		

IV. Содержание дисциплины

Хоровой класс является центром учебно-воспитательной работы факультета. Здесь фокусируются цели и задачи всех специальных дисциплин дирижерско-хорового цикла. Основной задачей является обучение студентов технологии хорового исполнительского искусства в репетиционной и концертной работе.

Содержательную часть дисциплины «Хоровой класс» составляет коллективное изучение и концертное исполнение репертуарных произведений. Формы осуществления учебного процесса в хоровом классе традиционно включают:

- разводные (по хоровым партиям) репетиции;
- сводные (общехоровые) репетиции;
- индивидуальную работу хормейстера с певцом (разучивание и сдачу хоровых партий);
- генеральные репетиции;
- концертные выступления.

Хор формируется как высокохудожественный творческий коллектив, ведущий активную учебно-концертную деятельность, приближенную к производственным условиям, и возглавляемый многоопытным дирижёром-хормейстером. Только такой коллектив, в отличие от закрытой учебной лаборатории, способен решать важнейшие задачи по воспитанию хоровых дирижёров.

Репертуарная политика хорового класса определяется необходимостью обязательного прохождения каждым студентом в течение пяти лет следующих программ:

- сочинения *a cappella* разных композиторских стилей (как основа всей системы воспитания дирижёров-хормейстеров);
- сочинения крупных оперно-ораториальных форм;
- сочинения композиторов XX – начала XXI веков (отечественные и зарубежные);
- обработки народных песен;
- музыка композиторов Татарстана и других национальных республик Поволжья;
- программы, посвященные знаменательным датам.

Репертуар хорового класса составляется на каждый новый учебный год и утверждается кафедрой и ректоратом в конце предыдущего учебного года. Это даёт возможность до 1 сентября подготовить нотный материал, а хормейстерам, участвующим в репетиционной работе, выучить партитуры. За год в хоровом классе готовятся 3-4 концертные программы, включая госэкзаменационные. При этом планирование концертной работы ведётся с учётом общей учебной нагрузки студентов с тем, чтобы не нарушать выполнение плана по другим учебным дисциплинам.

Во время занятий хорового класса ставятся и разрешаются различные вопросы теории и практики художественного творчества и исполнительства, неразрывно связанные с процессом формирования творческого мировоззрения молодых специалистов.

Под руководством художественного руководителя в хормейстерской работе принимают участие студенты старших курсов: проводят репетиции по голосам и группам, осуществляют индивидуальную работу с певцами. При подготовке государственной аттестации выпускники проводят репетиции под руководством педагогов специальных классов. Но и в этом случае ответственность за вокальное состояние «хорового инструмента» на факультете несёт художественный руководитель.

Основные разделы работы хорового класса:

1) распевание хорового коллектива, выполняющее функции:

- разогрева голосового аппарата;
- формирования и развития вокально-хоровой техники певцов;
- настройки хорового коллектива как своеобразного «инструмента»;

2) чтение с листа и разучивание нотного текста новых, неизвестных коллективу произведений;

3) вокально-техническое освоение нотного текста разобранных произведений;

4) формирование комплекса вокально-технических навыков, необходимого для реализации исполнительского замысла каждого данного произведения;

5) овладение комплексом исполнительских приемов, необходимым для передачи синтеза литературного и музыкального текста каждого из разучиваемых произведений;

6) овладение комплексом приемов художественной выразительности, необходимым для воплощения образного строя каждого данного произведения;

7) многократное исполнение произведений целиком с целью приобретения студентами навыка целостного охвата формы произведения и деталей художественно-исполнительского замысла каждого данного произведения;

8) исполнение произведений в форме генеральной репетиции;

9) публичные концертные выступления коллектива.

Учебный репертуар курса хорового класса состоит из хоровых произведений народно-песенного творчества, русского классического хорового наследия, произведений композиторов советского периода, произведений современных российских композиторов, образцов западноевропейской классики, произведения современных зарубежных композиторов.

Особое внимание обращается на изучение классических образцов хоровой литературы композиторов Татарстана, а также современных композиторов республики и Поволжья.

В основу занятий студента должно быть положено детальное изучение музыкальных произведений и подготовка их к хоровому исполнению. При этом задания, намеченные во время классных занятий, должны выполняться студентом самостоятельно. При этом специфика коллективной исполнительской деятельности подразумевает выполнение практических заданий в течение всего семестра.

На первом и втором курсе одной из главных учебных задач является овладение необходимыми приемами и навыками пения в хоре. Изучение вокально-хоровой техники является органичной частью общего процесса воспитания профессионального

музыканта, его исполнительской культуры. Закрепление ранее приобретенных (в среднем учебном заведении) навыков пения в хоре, совершенствование их, накопление новых на материале лучших образцов хоровой литературы, способствует раскрытию артистического дарования студента, росту его профессионального мастерства.

На старших курсах основными задачами является закрепление полученных навыков, освоение приемов хормейстерской работы под руководством руководителя хорового класса – в работе с партиями, группами хора, в индивидуальной работе с певцами – студентами младших курсов.

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируется устойчивое понимание целей и задач хорового исполнительства. Студенты приобретают знания об основных этапах исторического развития хорового искусства, стилевых особенностях различных видов многоголосия, технологических и физиологических основах мануальной техники, правилах гигиены голоса, хоровых произведениях различных эпох и стилей (*a cappella* и с сопровождением), включая современное творчество отечественных и зарубежных композиторов, основных нотных изданиях композиторов различных эпох и стилей в области хорового исполнительства, формах организации исполнительской деятельности, методах организации и управления репетиционным и концертным процессом, специфике исполнительской хоровой деятельности в различных аудиториях, способах взаимодействия исполнителя с различными субъектами концертного процесса, специальной учебно-методической и исследовательской литературе по вопросам дирижёрского искусства, основном репертуаре отечественных и зарубежных творческих коллективов, методике работы с исполнительскими коллективами разных типов.

Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, исполнять на фортепиано партитуры хоровых сочинений, находящихся в работе, петь хоровые голоса в них, исполнять партию фортепиано в хоровых сочинениях с сопровождением, выступая в функции концертмейстера, работать с литературой, посвящённой творчеству композитора, философско-эстетическим и музыкально-языковым особенностям хоровых произведений, поэтике хоровых жанров, другим специальным вопросам.

Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяет овладеть свободным и художественно выразительным исполнением всего произведения (сольфеджио и с текстом), любого фрагмента хоровой партитуры; навыками самостоятельной работы с репертуаром; навыками ансамблевого исполнительства; навыками музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа хорового сочинения; приёмами мануальной техники, представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Хоровой класс» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2 семестра обучающиеся сдают зачет.

Текущий контроль осуществляется руководителем хорового коллектива в форме сдачи хоровых партий индивидуально и в составе хорового ансамбля (дуэт, трио, квартет, квинтет).

Промежуточный контроль осуществляется на зачете. Зачётные требования к магистрантам, участвующим в работе хора, определяются качеством их репетиционной и концертной работы, знанием певческого материала, умением петь в ансамбле при индивидуальной работе и дифференцируется следующим образом:

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы:

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

<p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ</p>
<p>Разработчик - Зеленкова Е.В./профессор, кандидат педагогических наук</p>
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Целью дисциплины является формирование у магистрантов углубленных знаний в сфере развития музыкально-педагогической науки, готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив развития музыкальной педагогики в России и за рубежом. Целью профессиональной подготовки магистрантов в курсе «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности.</p> <p>Задачами дисциплины являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение опыта отечественных и зарубежных методик обучения в области музыкального искусства; - выявление в современной музыкальной педагогике и психологии актуальной профессиональной проблематики; - формирование у магистранта способности к анализу и самостоятельному поиску путей исследования проблем; - углубление профессиональной подготовки магистрантов на основе широких и систематических знаний о психолого-педагогических аспектах музыкальной деятельности; - изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевою, мотивационную и регуляторную сферы психического;
- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности,
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командной работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

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

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

- формирование представления о музыкальной педагогике и психологии как динамичных, развивающихся областях науки;
- изучение современных проблем в области музыкальной педагогики и психологии и путей, способов их решения;
- изучение основных направлений музыкальной педагогики и психологии; исторических этапов развития музыкальной педагогики и психологии;
- выявление вклада выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие музыкальной педагогики и психологии;

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

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Разделы и темы:

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

1. Проблемы музыкальной психологии как науки.

- История становления и развития музыкальной психологии как научной дисциплины.
- Основные этапы развития музыкальной психологии.
- Психологические теории, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной психологии.
- Предметная область и специфика музыкальной психологии.

- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной психологии.
- Основные направления научных исследований в области музыкальной психологии.

2. Проблемы личностно-профессионального развития музыканта.

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

3. Основная проблематика психологии творческой деятельности.

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

4. Особенности формирования музыкального сознания.

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

5. Проблемы диагностики и развития музыкальных способностей.

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

6. Проблемы развития музыкального слуха.

- Структура музыкального слуха.

- Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка.
  - Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха.
  - Гармонический слух. Тембровый слух.
  - Особенности работы архитектурного слуха. 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. Проблемы психологии музыкального восприятия.**
- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических исследованиях.
  - Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.
  - Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.
  - Пространственные компоненты в восприятии музыки.
- 9. Специфика развития музыкального мышления.**
- Виды мышления. Формы и стратегии мышления, мыслительные операции. Классификация типов мышления.
  - Творческое мышление.
  - Способы активизации мышления.
  - Специфика музыкального мышления.
  - Роль мышления в различных видах музыкальной деятельности. Функции музыкального мышления.
  - Понятийный компонент в структуре музыкального мышления. Музыкальное познание и понимание. Когнитивные процессы в исполнении музыки.
  - Специфика развития музыкального мышления.
- 10. Особенности функционирования музыкальной памяти.**
- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.
  - Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению информации. Произвольное и произвольное запоминание.
  - Особенности запоминания музыкального произведения. Истоки формирования и развития музыкальной памяти.
  - Внимание в деятельности музыканта. Виды и качества внимания. Факторы, определяющие внимание.
- 11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.**
- Психологические механизмы музыкального переживания.
  - Влияние музыки на эмоциональную сферу человека.
  - Волевые качества личности. Воля в контексте профессиональных требований музыкальной деятельности.
- 12. Применение методов овладения оптимальным концертным состоянием.**

- Саморегуляция в условиях сценического стресса. Некоторые эффективные методы саморегуляции и их практическое применение в профессиональной деятельности музыканта.

- Координация физических, эмоциональных и интеллектуальных процессов в профессиональной деятельности музыканта. Эмоциональный интеллект музыканта.

- Психомоторика. Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы.

13. Проблемы музыкальной педагогики как науки и искусства.

- История становления и развития музыкальной педагогики как научной дисциплины. Основные этапы развития музыкальной педагогики.

- Теории, концепции, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной педагогики.

- Понятие «музыкальная педагогика». Цели и задачи музыкального обучения и воспитания.

- Предметная область и специфика музыкальной педагогики.

- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной педагогики.

- Основные направления научных исследований в области музыкальной педагогики.

14. История становления и развития музыкальной педагогики.

- Значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого.

- Развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах.

- Характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X до XVIII вв.

- Развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке.

- Развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке.

- Становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике Татарстан.

15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.

- Развитие музыкальных способностей личности в процессе обучения.

- Роль музыки в духовно-нравственном становлении личности.

- Музыка как средство эстетического воспитания.

- Формирование художественного вкуса личности.

- Артистизм педагога-музыканта.

16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.

- Категориальный аппарат музыкальной педагогики.

- Цели и задачи профессионального музыкального образования.

- Принципы музыкального образования.

- Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального репертуара.

- Методы, формы и средства работы над учебным материалом.

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

- Этап допрофессиональной подготовки в ДМШ.

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

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.

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

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

- Педагогические технологии творческого обучения: диалоговые, проблемные, интегративные, музыкально-драматургические, технологии «погружения».
- Педагогические технологии компетентностного, интегрированного, концентрированного, личностно-ориентированного обучения, технологии инклюзивного обучения.

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.

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

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.

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

22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущего контроля:

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

Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.

Формы итогового контроля:

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006.–352 с.
2. Готсдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с.
3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с.
4. Зак А. З. Психология преподавания музыки. – М.: Грани, 1999.
5. Зеленкова Е. В. Педагогическая компетентность музыканта: Содержание и структура: Монография / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 208 с.
6. Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2015. – 80 с.
7. Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей». Издание 2-е, доп. Рекомендовано УМО РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с.
8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
9. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты - XXI век, 2004. – 496 с.
10. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика - XXI, 2004. – 2004. – 152 с.
11. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. – 383 с.
12. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. – СПб: Изд-во «Союз» художников, 2007. – 240 с.
13. Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997. 2-е изд., испр., доп. – 383 с.
14. Подуровский В. М., Сулова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2001. – 320 с.
15. Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: Музыка, 1974. – 336 с.
16. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368 с.
17. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика-XXI, 2004. – 140 с.

18. Старчеус М. С. Слух музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2003. – 640 с.
19. Старчеус М. С. Личность музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2012. – 848 с.
20. Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие. – Торопова Алла Владимировна. – М.: Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. – 200 с.
21. Холопова В. Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. 2-е изд. – М.: Альтекс, 2012. – 348 с.
22. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 212 с.
23. Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с.
24. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2001. – 320 с.
25. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2014. – 128 с.

Дополнительная литература

1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. консерватория, 1994, 1995.
2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе // Процессы музыкального творчества. Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971.
4. Беленькая Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста // Новые исследования в психологии. – 1974. – №3 (11).
5. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329.
6. Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993.
7. Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. – 1975, №1.
8. Бочкарев Л. Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // Психологический журнал. – 1986. – №4.
9. Бочкарев Л. Л. Проблемы психологии музыкальных способностей // Сб. научн. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 62. – М., 1982.
10. Брусиловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии. – М., 1985.
11. Ветлугина Н. А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. – М., 1980.
12. Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977.
13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.

14. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1966. – С.576
15. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 1981.
16. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
17. Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – Екатеринбург, 2011.
18. Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в контексте компетентностного подхода / Е. В. Зеленкова // «Методологические проблемы современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012.
19. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 2000.
20. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учеб. пособие. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
21. Кирнарская Д. К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах // Вопросы психологии. – 1992. – №1-2
22. Коган Г. М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 1. – М.: Музыка, 1979.
23. Корлякова С. Г. Основы общей и музыкальной психологии. – Ставрополь, 1998.
24. Костюк А. Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. – 1963. – №2.
25. Курт Э. Музыкальная психология / Альманах музыкальной психологии. – М., 1994.
26. Леви В. Музыка и мозг // Знание-сила. – 1964. – №9.
27. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. – М., 1966.
28. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. – М, 1978.
29. Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М., 2002.
30. Музыкальная педагогика и психология: Сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос. ун-т культуры и искусства // Науч. ред. Л. С. Зорилова. – М.: МГУКИ, 2010. – 270 с.
31. Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. Чайковского, 1992.
32. Науменко С. И. Индивидуально-психологические особенности музыкальности // Вопросы психологии. – 1982. – №5.
33. Пасынова Н. Б. Влияние музыкальных движений на эмоции / Психологический журнал. – 1993. – №4.
34. Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2011. – 160 с.
35. Психологические аспекты педагогической практики. / Сост. Калинова О. В., Молчанова О. Н. – М., 1997.
36. Психология одаренности детей и подростков / Ред. Лейтес Н. С. – М., 1996.
37. Сабанеев Л. Л. Психология музыкально-творческого процесса. – М., 1983.
38. Тарасов Г. С. Проблемы музыкального мышления и восприятия // Вопросы психологии. – 1973. – №1.
39. Тарасова К. В. Воспроизведение звукового ритма детьми дошкольного возраста // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1970. – №2.

40. Тарасова К. В. Генезис некоторых компонентов структуры чувства ритма // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1971. – №2.
41. Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
42. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М.-Л., 1947.
43. Тимакин Е. М. Взаимодействие музыкально-звуковых и двигательнo-технических задач // Вопросы музыкальной педагогики. Сб. научных трудов. Вып. 11. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1997.
44. Торопова А. В. Диагностика способностей бессознательного восприятия музыки детьми. – М., 1995.
45. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий / Программа обновления гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 1994.
46. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. Музыкальная психология и педагогика. – Конспекты лекций для студентов музыкальных вузов // Автор-составитель О. Лучинина http://samlib.ru/l/luchinina_o/muspsy.shtml
2. Тарасов Г. С. Психология музыкального восприятия школьников (научная статья) <https://student2.ru/pedagogika/567275-muzykalnaya-psikhologiya-i-pedagogika/>
3. Федорович Е. Н. Основы музыкальной психологии: Учеб. пособие <https://educ.wikireading.ru/5111>
4. Лучинина О., Винокурова Е. Некоторые секреты развития музыкальных способностей. – Астрахань: Проект «LENOLIUS», 2010. – 74 с. <http://aperock.ucoz.ru/load/42-1-0-3388>
5. Как учат музыке за рубежом (Musical Development and Learning: The International Perspective) /Переводчик Вадим Бронгулеев; Составители Дэвид Дж. Харгривз, Адриан К. Норт. – М.: Классика-XXI, 2009. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1834584>
6. Цыпин Г. М. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта работы московской консерватории: учебное пособие для вузов. М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2019. http://fb2gratis.com/gr_bookid_305398;
http://litmir.biz/400421_problemy_muzykalnoy_pedagogiki_i_psihologii_iz_opyta_moskovskoy_konservatorii_uchebnoe_posobie_dlya_sp_o.html
7. Цыпин Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. <https://iknigi.net/avtor-gennadiy-cypin/98413-muzykalnaya-pedagogika-i-ispolnitelstvo-aforizmy-citaty-izrecheniya-gennadiy-cypin/read/page-4.html>

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская 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 «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины

ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРТИТУР

Разработчик - Карпов Ю.С./профессор, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Практическая учебная дисциплина «Чтение и анализ партитур» является важной составляющей всего цикла специальных дисциплин дирижерско-хорового факультета консерватории. Выдающиеся хоровые мастера Н. Данилин, М. Климов, С. Казачков придавали большое значение Чтению партитур и превосходно владели навыками исполнения хоровой музыки на фортепиано.

Основная **цель** предмета «Чтение и анализ партитур» заключается в воспитании у магистрантов профессиональных умений и навыков исполнения хоровой партитуры на фортепиано, развитие внутреннего слуха и оснащение приемами подготовки к практической работе с хором, когда работа над партитурой за фортепиано становится своеобразной творческой лабораторией будущего музыканта-исполнителя.

Основные **задачи** курса:

привить магистранту навык исполнения на фортепиано хоровых партитур различных стилей и жанров без сопровождения и с сопровождением;

привить навыки владения штрихом legato максимально приближенного к хоровому звучанию, отмечать в игре цезуры текста, учитывать в игре тесситурные особенности каждой хоровой партии;

научить магистранта свободно ориентироваться в хоровой партитуре и читать на фортепиано с листа партитуры различной фактуры и сложности;

привить навыки транспонирования хоровых партитур.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной	<i>Знать:</i> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества;

<p>деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<ul style="list-style-type: none"> – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации. 	
<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; 	

	<ul style="list-style-type: none"> – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилистическим традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p>	

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	38	1, 2	-
Самостоятельная работа		34		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины

Учебный репертуар курса чтения хоровых партитур состоит из хоровых произведений народно-песенного творчества, русского классического хорового наследия, произведений композиторов советского периода, произведений современных российских композиторов, образцов западноевропейской классики, произведения современных зарубежных композиторов.

Особое внимание обращается на изучение классических образцов хоровой литературы композиторов Татарстана, а также современных композиторов республик Поволжья.

Тщательный анализ музыкальных произведений, их структуры и жанрово-стилистических особенностей предшествует дирижированию. При детальном изучении партитуры определяются приемы и средства хорового исполнения, вырабатывается общий план драматургической интерпретации произведения. В работе над партитурой осуществляется синтез знаний и навыков, приобретаемых студентом в курсах музыкально-теоретических дисциплин.

Работа над хоровой партитурой включает:

- выразительное, специфически хоровое, исполнение на фортепиано хоровой партитуры – выполнение всех общемusикальных требований (музыкальной фразировки, четкого голосоведения, динамических, агогических нюансов);
- умение передать на фортепиано особенности хорового звучания (цезуры, связанные с вокально-хоровым дыханием и фразой текста, подчеркнутость басового голоса при относительной легковесности его звучания на фортепиано по сравнению со звучанием басовой партии в хоре, выделение голосов, согласно их тесситурному напряжению и т.д.);
- игру на фортепиано хоровой партитуры в сочетании с сопровождением, а также отдельно сопровождение при одновременном сопровождении педагогом на втором инструменте хоровой партитуры и, наоборот, хоровой партитуры при одновременном исполнении педагогом на втором инструменте сопровождения;
- исполнение хоровой партитуры одной рукой с одновременным дирижированием другой рукой, с выбором при этом аккордов, необходимых для поддержки хора или отдельных голосов;
- чтение с листа на фортепиано хоровой партитуры в соответствии с исполнительскими требованиями;
- умение транспонировать хоровую заданную партитуру в заданную тональность;
- умение анализировать исполняемую партитуру (краткий устный разбор содержания хорового произведения, музыкальной фактуры, средств художественной выразительности и вокально-хоровых особенностей).

1 семестр

Исполнение на фортепиано хоровых партитур с сопровождением.

В результате занятия в первом семестре магистрант должен уметь:

- 1) играть на фортепиано отдельно хоровую партитуру и отдельно сопровождение;
- 2) играть сопровождение при одновременном пении любой партии хора
- 3) играть сопровождение и петь партии солистов или отдельные реплики, предшествующие вступлению хора в оперно-хоровых сценах, кантатах, ораториях;
- 4) играть сопровождение при одновременном исполнении педагогом хоровой партитуры на втором инструменте (и наоборот);
- 5) играть хоровую партитуру, заполняя паузы хора сопровождением;
- 6) присоединять фортепианное сопровождение к хоровой партитуре.

В течение семестра в классе по чтению хоровых партитур проходит 5-6 произведений.

2 семестр

В результате занятий во втором семестре магистрант обязан уметь исполнять на фортепиано полифонические хоровые партитуры следующих стилей:

- 1) эпохи вокальной полифонии (Дж. Палестрина, О. Лассо и др.);
- 2) Г. Генделя, И.С. Баха;
- 3) классического периода (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.в. Бетховен и др.)
- 4) романтиков (Ф.Шуберт, Р.Шуман, Г.Берлиоз, И. Брамс, Дж. Верди и др.);
- 5) современных зарубежных композиторов
- 5) русских и советских композиторов, современных композиторов, композиторов республики Татарстан и Поволжья.

В течение семестра в классе по чтению хоровых партитур проходит 5-6 произведений.

В результате освоения дисциплины обучающийся получает полноценное представление о стилевой и жанровой классификации хоровой музыки, типах и видах хоровой фактуры, классификации певческих голосов, их диапазонах, регистровых свойствах, особенностях нотации в ключах «до», нетрадиционных способах нотации, используемых композиторами XX - XXI вв., правилах адаптации хоровой партитуры *a cappella* при её исполнении на фортепиано, правилах сочетания музыкального материала хора (хоров), солистов и фортепиано оркестра) при исполнении партитур хоровых сочинений с сопровождением на фортепиано.

Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику исполнять на фортепиано хоровые сочинения различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов, анализировать особенности музыкального языка хорового произведения с целью выявления его содержания, обозначать посредством анализа вокально-хоровых особенностей сочинения (характер хоровой фактуры, специфика трактовки композитором хоровых тембров) основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы, выявлять круг основных задач хормейстера при работе над изучаемым сочинением, транспонировать произведение в заданную тональность, выполнять практические задания по переложению партитур для различных составов и типов хора, воспроизводить голосом мелодические линии отдельных хоровых партий.

Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяет овладеть навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой партитуры, умением передавать на фортепиано особенности хорового звучания (цезуры, связанные со

сменой дыхания и фразировкой, зависимость характера нюансировки от степени тесситурного напряжения голосов и т. д.), навыками игры на фортепиано хоровой партитуры в сочетании с сопровождением, навыками ансамблевого музицирования при одновременном исполнении на двух фортепиано хоровой партитуры и фортепианного (оркестрового) сопровождения, приёмами исполнения хоровой партитуры одной рукой с одновременным дирижированием другой, навыками чтения с листа на фортепиано хоровой партитуры, умением транспонирования хоровой партитуры в заданную тональность (возможность выбора необходимых условий в репетиционном процессе), умением свободно ориентироваться в ключах «до», навыками музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа исполняемой хоровой партитуры.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Чтение хоровых партитур» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 и 2 семестров обучающиеся сдают зачет.

Текущий контроль осуществляется на индивидуальных уроках предусмотренных в течение учебного года.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 1978
2. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998
3. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
4. Краснощеков В. Вопросы хороведения. – М., 1969
5. Курс чтения хоровых партитур. Сост. Полтавцев И., Светозаров, ч. 1. — М., 1962.
6. Пигров К. Руководство хором. – М., 1964
7. Русская духовная музыка в репертуаре детского хора: Учеб.- метод. пособие / Сост. Н. В. Аверина. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
8. Старинная русская и зарубежная хоровая музыка. Сост. Н. Шелков. — Л., 1977.
9. Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 1. Сост. Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. — М., 1968.
10. Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 3. Сост. Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. — М., 1981.
11. [Хрестоматия по хоровому дирижированию. Сост. А. Журов. — Мн., 1987.](#)
12. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Сост. Н. Шелков. — Л., 1963.
13. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961
14. Школа хорового пения. Вып. 1. Сост. А. Бандина, В. Попов, Л. Тихеева. — М.: Музыка, 1981.
15. Школа хорового пения. Вып. 2. Сост. В. Соколов, В. Попов, Л. Абелян. — М.: Музыка, 1971.

Дополнительная литература:

1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.
2. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979

3. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990
4. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988
5. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
6. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979
7. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998
8. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
9. Романовский Н. Хоровой словарь.- М., 2000
10. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012.
11. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
12. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
13. Терацуянц Г. Кое-что из опыта хормейстера. – Петрозаводск, 1995
14. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.
15. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

<p>Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>ИСТОРИЯ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА</p>
<p>Разработчик - Яруллин А.З./доцент</p>
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Цель курса «История дирижерского искусства» - дать сведения по истории и теории дирижирования, показать историческую обусловленность развития искусства дирижирования, а также систематизировать и обобщить знания теоретических основ дирижирования.</p> <p>Задачи курса:</p>

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> — специфику различных исполнительских стилей; — разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; — музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; — основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; — специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i> — выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> — представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; — навыками слухового контроля звучания партитуры; — репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; — профессиональной терминологией.
ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку	<i>Знать:</i> — цели, содержание, структуру образования дирижера; — технологические и физиологические основы дирижерских движений; — основы функционирования дирижерского аппарата; — подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; — основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; — специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования;
	<i>Уметь:</i> — проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам;

результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<ul style="list-style-type: none"> – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Этапы развития дирижирования

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

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

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

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

Тема 2. Дирижирование как самостоятельный вид исполнительского искусства

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

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

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

Тема 3. Западноевропейская дирижерская школа и ее представители

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

Яркие представители:

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

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

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

Существует ещё целая плеяда европейских дирижеров достойных подражания и изучения: Ф. Вайнгартнер, Г. Шерхен, Ш. Мюнш, Б. Вальтер и многие другие.

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

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

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

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

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

Тема 5. Дирижерский аппарат и его постановка

По вопросам обучения искусству дирижирования существуют различные точки зрения. Некоторые дирижеры считают, что не нужно заниматься техникой дирижирования - она появится в процессе работы. Однако подобный взгляд в корне ошибочен. Другая крайность педагогического метода состоит в том, что обучающийся долгое время осваивает движения и приемы техники изолированно от музыки. Истина находится ровно посередине. Постановку рук, элементарные движения и приемы тактирования целесообразно проводить на специальных упражнениях вне музыки. Однако, как только начальные дирижерские движения усвоены, последующую выработку технических приемов следует продолжать на художественных произведениях. Постановка дирижерского аппарата заключается в выработке таких форм движений, которые наиболее рациональны, естественны и базируются на внутренней и мышечной свободе.

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

Тема 6. Дирижерский жест и его структура

Эти два понятия напрямую связаны с постановкой дирижерского аппарата (рук). Для успешного овладения приемами техники дирижирования необходимо дирижеру иметь хорошо натренированные руки, легко выполняющие всевозможные движения. В начальной стадии обучения их лучше развивать специальными упражнениями, целью которых является устранение различных

двигательных дефектов - зажатости, скованности мышц и т.п. С этих упражнений начинается процесс овладения навыками тактирования.

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

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

Тема 7. Ауфтакт, его функции и разновидности

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

Виды ауфтакта:

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

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

Тема 8. Схемы тактирования. Принципы выбора схем

В современном дирижировании доли такта показываются движениями рук, направленных в разные стороны. Главным звеном метрического объединения музыки стал такт. На начальном этапе дирижирования применялись (графически) прямолинейные движения, что не давало ясного представления начала каждой доли. Дугообразные движения, основание которых находится на одном уровне, создают у исполнителей конкретные ощущения начала каждой доли, позволяют применять гораздо более эффективные формы дирижирования. Схемы тактирования бывают простые и сложные, как размеры, поэтому и способ тактирования избирается в зависимости от строения такта и темпа.

Схема тактирования на раз наиболее проста по структуре (2/4, 2/2, 4/4, 3/8), но и в то же время сложна для управления музыкой.

Поэтому рекомендуется группировать такты по фразам (2-х такт, 3-х такт и 4-х такт) и выбирать соответствующую схему, где сильный такт соответствует первой доле.

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

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

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

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

Шестидольная схема имеет три вида тактирования:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выдерживание ферматы целиком и полностью зависит от образного содержания музыки; иногда фермата трактуется как остановка движения музыки, момент статики. Подобная ее функция возможна лишь в конце произведения или его части. Гораздо чаще фермата связана с моментом неустойчивости, переходности, концентрации энергии. Часто фермата ставится в точке кульминации или на ее спаде. Естественно, тогда фермата может иметь разный смысл. Поскольку фермата является столь сильным средством, постольку и показываясь она должна выразительным жестом, с соответствующим положением корпуса, рук и мимики лица. Снятие ферматы само по себе не представляет трудности, особенно если после ферматы есть пауза, наиболее сложно, когда фермата переходит в следующую долю такта, при этом ауттакт к снятию ферматы должен быть равен длительности счетной доли, а по форме иметь вид круга.

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

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

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

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

В кантиленных произведениях удар, определяющий синкопу, рекомендуется делать мягко, а отдачу после него - спокойно.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 12. Аккомпанемент. Дирижерские задачи в овладении искусством аккомпанемента

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

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

Ритмическая пульсация музыки позволяет сохранить ансамбль, вступать и прекращать звучание, не ожидая указания дирижера.

Совсем иначе обстоят дела в дирижировании аккомпанементом. Сопровождение солисту требует гибкости темпа, частых вступлений после многочисленных пауз и т.д. Естественно, что исполнители оркестра здесь должны точно следовать указаниям дирижера.

Хорошо, когда дирижер досконально знает партию солиста, как говорится, каждую ноту. Особая сложность для дирижера возникает при дирижировании речитативом, где музыка (сопровождение) изобилует множеством пауз, изменения темпов, большим количеством остановок и т.д. В данном случае успех или неуспех целиком и полностью зависит от подготовленности дирижера.

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

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

Тема 13. Функции дирижера в работе с коллективом

Современный дирижер - это универсал, человек с высокой музыкальной культурой, абсолютным слухом и памятью. Он должен обладать твердой волей и способностью четко донести свой замысел до музыкантов. Он должен знать все инструменты и природу вокального искусства. Кроме того, дирижер - воспитатель, организатор и руководитель. Это полное и четкое определение позволяет нам представить себе облик подлинно современного дирижера. Все это относится к маститым дирижерам, имеющим большой

опыт работы с оркестром. Задачи нашего курса намного скромнее, но тем не менее, начинающий дирижер должен обладать определенными качествами, без которых не может состояться дирижер.

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

Речевая форма общения дирижера с оркестром имеет большое значение во время репетиций, с помощью речи дирижер разъясняет идею, структурные особенности, содержание и характер образов музыкального произведения. Существенным дополнением к указаниям дирижера является его личный исполнительский показ. К сожалению, не всегда все в музыке можно разъяснить словами; иногда лучше пропеть или исполнить на инструменте. Несмотря на то, что эти компоненты в руководстве нужны, главным все же является мануальная техника. Дирижер, хорошо владеющий мануальной техникой может достигнуть гибкого и живого исполнения во время концерта, а не так как это было выучено на репетиции.

Дирижерское искусство требует наличия разнообразных способностей, дирижерского дарования - способности выражать в жестах содержание музыки. Сам дирижер должен обладать обширными знаниями теоретического, исторического, эстетического порядка, чтобы глубоко вникнуть в музыку, ее содержание, идеи, чтобы создать собственную концепцию ее исполнения, объяснить исполнителю свой замысел. И, наконец, чтобы осуществить исполнение нового произведения, дирижер должен обладать волевыми качествами руководителя, организатора исполнения и способностями педагога.

Тема 14. Оркестр. Виды оркестров по инструментальному составу

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

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

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

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

Существует исключение из правил, когда количество исполнителей не совпадает с этими нормами - такой состав называется «Промежуточный».

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

В связи с этим, партитура (полная) для духового оркестра насчитывает около тридцати строчек, заметим, что в симфоническом оркестре от 12-ти до 24-х строк, и транспонирующих инструментов значительно больше, что затрудняет деятельность дирижера в репетиционный период.

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

Тема 15. Партитура. Дирижерский анализ партитуры

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

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

Порядок записи инструментов в симфоническом оркестре (полная партитура):

- а) Деревянная духовая группа (флейты, гобои, английский рожок, кларнет, фаготы);
- б) Медная духовая группа (валторны, трубы, тромбоны, туба);
- в) Ударная группа:

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

г) Арфы и фортепиано;

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

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

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

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

II. Рожки: сопрано 1 сопрано 2 альт тенор

Флейта, гобой

III. Группа баянов: баян I

баян 2

Оркестровые гармоники баян пикколо баян сопрано баян альт

баян баритон баян бас баян контрабас

IV. Группа ударных инструментов.

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

V. Группа балалаек: балалайка прима

балалайка секунд балалайка альт балалайка бас балалайка контрабас

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

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

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

Готовясь к первой встрече (репетиции) с оркестром дирижер обязан досконально изучить и знать партитуру. Репетиционная работа, то есть процесс подготовки исполнения произведения с оркестром, является необычайно важной в деятельности дирижера.

Проведение репетиции требует от дирижера наличия педагогических способностей, определенного такта, умение воздействовать на психику исполнителей, это психологическая сторона процесса. Всему этому должна предшествовать огромная работа над партитурой. Во-первых, дирижер должен познакомиться с текстом музыкального произведения (по возможности проиграть на фортепиано или прослушать в записи), прочувствовать характер, обращая внимание на авторские ремарки, определить форму и взаимосвязь частей произведения, метроритмическую структуру, гармонический язык, соответствующий стилю произведения, а затем разметить партитуру соответственно ее тактовой структуре.

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

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

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

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

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

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Берлиоз Г. Дирижер оркестра. // Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. / Г. Берлиоз. - Москва: Сов. композитор, 1972
2. Гинзбург Л.М. Избранное: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. / Л.М. Гинзбург. - Москва: Сов. композитор, 1982
3. Гинзбург Л.М. Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика / Ред.-сост. Л.М. Гинзбург. - Москва, 1975
4. Иванов-Радкевич А.Н. О воспитании дирижера. / А.Н. Иванов-Радкевич. - Москва: Музыка, 1973
5. Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. / А.С. Казачков. - Москва: Музыка, 1967
6. Казачков С.А. От урока к концерту. Казань, 1990
7. Казачков С.А. Дирижер хора - артист и педагог. Казань, 1998
8. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан, гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
9. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан, консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013
10. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX - XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23-25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан, гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.
11. Кан Э. Элементы дирижирования. / Э. Кан. - Ленинград: Музыка, 1980
12. Канерштейн М.М. Вопросы дирижирования. / М.М. Канерштейн. - Москва: Музыка, 1972
13. Маталаев Л.Н. Основы дирижерской техники. / Л.Н. Маталаев. - Москва: Сов. Композитор, 1986
14. Мусин И.А. Техника дирижирования. / И.А. Мусин. - Ленинград: Музыка, 1967
15. Мюнш Ш. Я - дирижер. / Ш. Мюнш. - Москва: Музыка, 1967
16. Ольхов К.А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. / К.А. Ольхов. - Ленинград: Музыка, 1979
17. Романова И.А. Вопросы истории и теории дирижирования. / И.А. Романова. -Екатеринбург, 1999

Дополнительная литература:

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

9. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство / Л. Сидельников. – Москва: Советский композитор, 1991
10. Шерхен Г. Учебник дирижирования. / Г. Шерхен. - Москва: Музыка, 1976

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская 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.

ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Разработчик - Лейдер Е.А./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

«Вокальная подготовка» является одним из важных предметов, нацеленных на формирование профессиональных навыков хормейстера. **Целью** дисциплины является оснащение дирижеров практическими вокальными навыками и методическими принципами работы с голосом. **Задачей** курса является обучение магистрантов основам физиологии голосового аппарата, навыкам управления своим голосовым аппаратом. Результатом занятий в классе вокальной подготовки должно стать технически свободное пение, способность стилистически верно интерпретировать музыкально-поэтическое содержание исполняемого произведения, воспитание правильного представления о вокальном звуке, умение анализировать свое пение и пение других исполнителей. Приобретение вокальной техники предполагает выработку правильного певческого дыхания, достижение свободного положения гортани, умение пользоваться головным и грудным резонаторами, координацию управления голосом по всему диапазону. Правильная работа голосового аппарата обеспечивает овладение кантиленой, высокой позицией звука, точностью интонации, хорошей дикцией и фразировкой. Раскрытие творческих способностей, развитие артистизма и образного мышления в процессе изучения музыкальных произведений разных стилей. Эти знания приобретаются в процессе занятий над постановкой голоса одновременно с практической работой и подразумевает обязательный показ и объяснения преподавателем всех необходимых приемов голосообразования и голосоведения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры;

	<ul style="list-style-type: none"> – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции 	
ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Упражнения

Упражнения приобретают особую важность на начальном этапе развития и формирования голоса певца. Они необходимы для того, чтобы привести голос в профессиональное состояние, устранить имеющиеся недостатки. В то же время работа над упражнениями способствует овладению дыханием, резонаторами, достижению ровности звучания на всем диапазоне, подвижности голоса, а также нахождению его наилучшей тембральной окраски.

Вырабатывая с первых шагов правильный певческий тон на легато, рекомендуется следить за тем, чтобы учащийся пел свободно, естественно, без всякого напряжения; в начале на небольшом ограниченном диапазоне, ведя звук плавно, без портаменто («подъездов»), постепенно удлиняя и усложняя упражнения с учетом возрастающих возможностей обучаемого.

Важно уделять внимание развитию техники, беглости, постепенно увеличивая трудность упражнений и их диапазон, совершенствуя технические возможности голоса. В ряду вокально-технических задач, стоящих перед учащимся, - выразительное исполнение упражнений, включающее не только чистое интонирование, но и определенную фразировку.

Вокальное упражнение преподаватель должен подбирать индивидуально для каждого голоса в соответствии с уровнем развития учащегося в процессе обучения.

Вокализы

Вокализы входят в экзаменационные требования при обучении певца. На начальном этапе работа над вокализами может предшествовать разучиванию произведений с текстом.

Вокализы в профессиональной подготовке певца играют очень важную роль: они являются, наряду с упражнениями, основной базой для формирования профессионального звучания голоса. С самого начала обучения певцов большое внимание нужно уделять простым по мелодии и ритму вокализам с небольшим диапазоном, в основном охватывающим средний регистр голоса. Исключение может быть допущено в том случае, если ученик достаточно подготовлен – владеет большим диапазоном, верхним и нижним регистрами, чистой интонацией.

Пение различных вокализов необходимо для выработки у певцов: основных певческих навыков, певческого дыхания; ровного, плавного, свободного звучания голоса (кантилены), сглаживания регистров, владения переходными нотами; развития подвижности, гибкости голоса; постепенного расширения диапазона; достижения высокой позиции звучания, выравнивания гласных и т.д. Вокализы являются не только материалом для отработки хорошей техники в пении, но и основной для выявления тембральных особенностей голоса, развития умения использовать динамику звучания и степень тембральной насыщенности звука, чтобы владеть большим диапазоном динамических и тембральных выразительных средств. В дальнейшем это подводит певца к художественно-выразительному пению произведений с текстом.

Вокализы полезно петь как сольфеджируя, так и на различные гласные или сочетания гласных с согласными. Их можно транспонировать в удобную тональность в зависимости от вокальных возможностей учащихся, чтобы не вызвать перенапряжения голоса, тем самым способствуя нахождению наиболее свободного и тембрально красивого звучания.

Изучение произведений с текстом

Работа над произведениями с текстом ставит перед учащимся новые, более сложные задачи. С самого начала обучения надо стремиться к осмысленной и выразительной передаче содержания произведения. Для этого необходимо, чтобы вокально-техническая сторона исполнения была подчинена художественной. Одна только вокализация, какой бы хорошей она ни была, сама по себе современного слушателя удовлетворить не может. Даже совершенная техника не должна быть самоцелью, ее следует подчинять творческим задачам.

Раскрытие содержания произведения невозможно без хорошо развитого слуха, чувства ритма и фразировки, поэтому воспитанию этих составляющих придается очень большое значение. Упражнения и вокализы, предшествующие работе над произведением с текстом, являются необходимым материалом для воспитания этих качеств.

Будущего исполнителя надо научить разбираться не только в музыкальной форме произведения, но и в содержании. Большое внимание при этом необходимо уделять работе над текстом, четкой и ясной певческой дикции, художественному и красивому произношению слов, помогающему донести до слушателей точное содержание, идею произведения.

В самом начале обучения исполнительские задачи, стоящие перед учащимся, должны быть ему доступны. По мере совершенствования навыков голосообразования на протяжении всего обучения эти задачи следует постепенно усложнять, но в соответствии с возможностями учащегося.

1 семестр

В течение семестра учащийся должен пройти: 2-3 вокализа, 4-5 несложных произведений с текстом. Преподавателю необходимо всесторонне изучить общие профессиональные данные учащегося: музыкальность (слух, память, ритм), внимание, работоспособность, а также определить состояние его здоровья в связи с индивидуальными возможностями развития голоса; выявить основные недостатки голосообразования (зажатая глотка, горловой или носовой призывок, напряженная или скованная нижняя челюсть, напряженный язык, перенапряжение мышц лица, короткое дыхание, плохая дикция и т.д.).

Перед учащимся стоят следующие задачи:

Овладение навыками правильного певческого голосообразования, обусловленного взаимодействием певческого дыхания, атаки звука и функции резонаторов, а также навыками округленного звучания голоса (в среднем регистре); развитие умения формировать певческие гласные и согласные, вначале в среднем регистре; приобретение навыков самостоятельного разбора и разучивания вокализов и произведений, а также умения добиваться чистоты интонации.

При подборе соответствующего уровню подготовленности учащегося репертуара преподаватель должен учитывать не только диапазон, tessitura, интонационный строй, ритмику музыкальных образцов, но также в большой степени особенности их эмоционально-художественного содержания, причем на начальном этапе обучения в репертуар не следует включать эмоционально насыщенные произведения.

2 семестр

В течение семестра учащийся должен пройти:

1-2 вокализа (более сложных, чем на 1 курсе); 4-6 нетрудных вокальных произведений с текстом. Следует продолжать работу над развитием вокально-технических навыков, что предполагает:

Расширение диапазона ряда правильно формируемых звуков в следующих пределах:

Сопрано до 1 – фа 2, меццо-сопрано си бемоль малой – ми бемоль 2, тенор до малой – фа диез 1, баритон си бемоль большой – ми 1, бас соль большой – до-ре 1;

- сглаживание регистров, выравнивание звучности гласных; ясное, четкое произношение согласных в сочетании с гласными звуками;

- организация дыхания, связанного с ощущением опоры звука;

- гибкость, подвижность голоса.

При изучении вокальных произведений с текстом усложняются музыкально-исполнительские задачи, включающие передачу содержания текста, общего настроения произведения; подчеркивание кульминации, логических ударений, акцентов на словах. При этом особое внимание следует уделять правилам орфоэпии, осуществляя связь с предметом «Культура речи».

При выборе вокального репертуара следует избегать широкого диапазона мелодии, слишком высокой или низкой tessitury, а также эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке звука.

На заключительном зачете в конце 4 семестра студент должен показать «оперный», тембрально-оформленный звук в диапазоне не менее указанного, точную атаку звука, владение основами кантилены, чистую интонацию, владение динамическими оттенками в средней части диапазона, музыкальное и выразительное исполнение простых арий, романсов и более сложных вокализов.

В результате освоения дисциплины обучающиеся получают полноценное представление о физиологическом строении органов голосового аппарата и их взаимодействии в певческом процессе, закономерностях развития вокально-музыкальных способностей певцов, методических принципах работы с голосом, музыкально-языковых и исполнительских особенностях вокальных произведений различных жанров и стилей, причинах различных вокальных недостатков, встречающихся в вокальной практике и основных принципах работы над их устранением, приемах результативной самостоятельной работы над произведением, вспомогательном вокальном педагогическом репертуаре для выработки тех или иных навыков у певцов при индивидуальных занятиях.

Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику управлять своим голосовым аппаратом, определять тип голоса хориста и его вокальные возможности, профессионально работать с разными типами голосов (хористов) в ансамблевом и сольном звучании, развивать и совершенствовать вокальные навыки певцов хора, использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы с голосами, подвергать критическому анализу полученный результат и проделанную работу.

Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяет овладеть теоретическими и практическими основами вокального мастерства, методами работы с голосами разных типов, профессиональной терминологией, представлениями о специфике звуковедения характерного для различных музыкальных стилей.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Вокальная подготовка» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 семестра проводится контрольный урок. В конце 2 семестра обучающиеся сдают зачет.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. Абт Ф. «Практическая школа пения». М., 1923
2. Абт Ф. «Школа пения». М., 1960
3. Багадуров В. «Очерки по истории вокальной педагогики» М., Музиздат. 1956
4. Бахуташвили Н. Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978
5. Быков О. «Бельканто и дыхание». Журнал «Физкультура и спорт». 1998, № 12, 1999 № 1
6. Вербов А. «Техника постановки голоса»

7. Вокализы для сопрано / Сост. В.Томилина. М., 1973, вып. 2
8. Вокализы для тенора / Сост. В.Томилина. М., 1975, вып. 4
9. Вопросы вокальной педагогики вып. 1-7 (сборник)
10. Гарсиа М. «Школа пения»
11. Глинка М. «Упражнения для усовершенствования голоса, методические пояснения к ним и вокализы-сольфеджио. М. Кифара. 1997
12. Дмитриев Л. «Голосовой аппарат певца».
13. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики». М., 2000
14. Зейдлер Г. «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, 1966, ч. 1 и 2
15. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона с споровождением. М., 1964
16. Линклэйтер К. «Освобождение голоса» 1993
17. Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1936
18. Менабени А. «Методика обучения сольному пению». М., Просвещение. 1987
19. Морозов В. «Техника резонансного пения»
20. Назаренко И. «Искусство пения». М., 1968
21. Павлищева О. «Методика постановки голоса»
22. Панофка Г. «Искусство пения»
23. Панофка Г. 24 этюда вокализа для контральто, баритона или баса с ф-но. М., 1961
24. Прокофьев С. «Русские народные песни». М., «Музыка», 1980
25. Романсы и песни для баритона в сопровождении фортепиано / Сост. О.Далецкий. М., 1982 Соколовский Н. 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950
26. Романсы и песни для тенор в сопровождении фортепиано / Сост. О.Далецкий. М., 1978
27. Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М., 1950
28. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1973
29. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
30. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
31. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982
32. Хрестоматия для пения. Народные песни для высоких голосов в сопровождении фортепиано / Сост. К.Тихонова, К.Фортунатова. М., 1980
33. Хрестоматия для пения. Песни народов мира для голоса в сопровождении фортепиано / Сост. К.Тихонова, К.Фортунатова. М., 1982
34. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для женских голосов в сопровождении и без сопровождения фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1975

35. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1977

36. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для тенора в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1979

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

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

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

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

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

- изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений исполнительского искусства XVIII – XX веков;
- рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ;

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

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	<i>Владеть:</i> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике	<i>Знать:</i> — специфику различных исполнительских стилей; — разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;

классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Стиль как категория культуры и искусства.

Теоретические проблемы стиля и его различные трактовки. Классификация стилей искусства. Стилистический подход в изучении истории искусства. Отказ от стилистически-формального искусствознания и смена ориентиров на рубеже XIX-XX вв. Переосмысление Art History в современных концепциях искусства. История искусства после «новой истории искусства» («Искусство истории искусства» Д. Прециози. 2-е изд., 2009). «Игра» со стилями искусства в постмодернистской парадигме. Соотношение понятия «стиль» с другими категориями искусства: стиль и творческий метод, художественное направление, школа. Стиль и индивидуальность автора. Стилиевая норма. Диалогичность и множественность стилей в XX веке. Ретроспективизм. Эклектика. Полистилистика. Стиль на уровне видового и жанрового деления искусства. Стиль в музыкально-исполнительском искусстве.

Тема 2. Интерпретация произведения искусства.

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

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

Тема 3. Устные и письменные традиции музыкального профессионализма.

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

Тема 4. Особенности исполнительского стиля в музыке эпохи барокко.

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

Мелизматика и ее различные школы. Французские клавесинисты.

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

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

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

Аутентичные инструменты.

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

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

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

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

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

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

Переход от барокко к классицизму: основные художественно-эстетические тенденции. Основные параметры изменений музыкального языка. Общая характеристика классического стиля в музыке (Л.В. Кириллина). Обогащение средств исполнительской

выразительности в музыкальном искусстве конца XVIII в. Развитие инструментальной виртуозности, завершение формирования симфонического оркестра, переворот в области исполнительской динамики. Выдвижение молоточкового фортепиано –предшественника современного рояля. Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации исполнительских указаний. Неактуальность искусства импровизации. Композиторские каденции в инструментальных концертах. Формирование профессиональных учебных заведений и дифференциация музыкальных дисциплин: основные принципы обучения музыкантов-исполнителей в европейских консерваториях.

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

Тема 6. Исполнительское искусство романтизма – XIX век.

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

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

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

Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения. Формирование нового типа музыканта-интерпретатора. Сольные Klavier-и Violinabend'ы, развитие квартетного музицирования. Исполнительская деятельность крупнейших музыкантов (Ф. Давида, Й. Иоахима, Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна и др.) Формирование исполнительских школ, направлений и стилей, связанных с различным пониманием задач музыкального искусства, с исполнением музыки разных эпох (в частности, старинной музыки), различного

общественного назначения. Развитие национальных исполнительских школ. Создание ряда новых музыкальных инструментов (изобретение аккордеона (1829) К. Демианом, саксофона (патент 1846 г.) Адольфом Саксом, ряда духовых инструментов для оркестра Р. Вагнера и др.). Возникновение различных форм закрепления интерпретации – исполнительской редакции и транскрипции. Изобретение на рубеже XIX –XX вв. грамзаписи – средства фиксации конкретного исполнительского процесса и распространения музыкальной культуры в обществе.

Тема 7. Исполнительские стили XX века.

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

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

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

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

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

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (контрольные работы, тесты)

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

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

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

Дополнительная литература

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

23. Том 4. 1800-1825 гг. Оперный театр (с. 25-61); Балетный театр (с. 62-91); Концертная жизнь (с. 251-280).
24. Том 5. 1826-1850 гг. Музыкальный театр (с. 283-321); Концертная жизнь (с. 322-369).
25. Том 6. 50-60-е годы XIX века. Концертная жизнь (с. 188-234); Музыкальный театр (с. 235-300).
26. Том 8. 70-80-е годы XIX века. Музыкальный театр (с. 246-407); Концертная жизнь (с. 336-407).
27. Холопова В. Русская музыкальная ритмика. - М., 1983.
28. Цукерман В. С. Музыка и слушатель: Опыт социологического исследования. - М.: Музыка, 1972. - 204 с.
29. Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988.
30. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия/ Отв. ред. Н.А.Хренов, А.С.Мигунов; Гос. инст. искусствознания. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. - (Academia XXI; Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
31. Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. - М., 1995.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

<p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА</p>
<p>Разработчик - Серегина Н.М./профессор, кандидат философских наук</p>
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Целью освоения дисциплины является изучение основных философских проблем науки и искусства, освоение философии как методология научного познания.</p> <p>Задачи дисциплины: раскрытие сущности, структуры и критериев научного знания;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление особенностей социально-гуманитарного познания, его роли и значения в жизни человека и общества; - рассмотрение «философии искусства» как одного из раздела в системе философского знания, науке о культуре и искусстве; - знакомство с основными концепциями философии искусства; - умение использовать общенаучные и специальные методы в подходе к анализу проблем музыкального искусства и сферы культуры в целом.
<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i></p>

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

№ п/п	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)
1	Раздел I Тема 1: Философия науки и искусства в структуре философского знания Вводная лекция	Философия как рациональное построение картины мира, методология научного познания. Структура философии. Функции и значение философии в жизни человека и общества, развитии культуры, науки и искусства.
2	Тема 2: Понятие и определение науки. Критерии научности. Философская теория познания	Познание как проявление родовой сущности человека. Наука и ее отличительные черты. эмпирическое и теоретическое исследование, их формы и методы. Важнейшие понятия философской теории познания. (истина, явление, сущность, объект, субъект и др). Наука как социальный институт.
3	Тема 3:	Модели развития науки: кумулятивизм антикумулятивизм. Принципы верификации и фальсифицируемости (К. Поппер). Идея конкурирующих научно-

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

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

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:

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

Форма промежуточной аттестации:

- зачет в первом семестре, экзамен во втором.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

1. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
2. Микешина Л.А. Философия науки: Учебное пособие, 2 изд. М. 2014
3. Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии. – М., 1985.

4. Поппер К. Логика научного исследования. М.: 2004.
5. Философия науки: Хрестоматия. М.: Прогресс-Традиция, Флинта, 2005.
6. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: 1994.
7. Эстетика и теория искусства XX века, М. 2005

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

<p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Освоение дисциплины «Философия науки и искусства» предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учебная литература и материал первоисточников по истории философии, науки и искусства в книжных фондах библиотеки КГК; - аудитория с проекционным экраном; - средства воспроизведения и визуализации видео и аудиоинформации; - показ кинофильмов по «Истории искусства»
<p>ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК</p>
<p>Разработчик - Галимзянова И.И./доцент, доктор педагогических наук</p>
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Цель дисциплины «Иностранный язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ознакомить с системой изучаемого языка;

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

1.1. Темы общения:

1.1.1. Я и моя семья. Профессии родственников.

1.1.2. Мой родной язык и родная страна.

1.1.3. Просьба помочь в незнакомой обстановке.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

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

Повышенный уровень

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

Говорение

Основной уровень

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

Повышенный уровень

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

Письмо

Основной уровень

- электронные письма личного характера

Повышенный уровень

- эссе разных типов (по обозначенной теме)

Грамматика

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

Поссесивные конструкции/ Притяжательные местоимения. Прер.существительных. Числительные. Прошедшее время глаголов.

Предлоги В/НА + Прер. Наречия времени; Глаголы вставить, давать. Прилагательные и наречия. Цветовые прилагательные; Accus. неодуш.существительных и прилагательных, Указ. местоимение ЭТОТ в Nom. и Accus.

Глагол хотеть. Неопред.-личные конструкции. Глагол писать. O+Prer.; преп. личных местоимений. Prer.прилагательных. Prer. притяжательных местоимений Трудности 2 спр.глаголов. Глагол брать. V+Accus. времени. Глаголы с суффиксами --ова-/-ева-; конструкция **у меня был**. Возвратные глаголы (глаголы на –ся), глаголы **мочь** и **уметь**. Местоимение свой. Союзы потому что, поэтому. Глаголы движения. Prer.мн.числа. Gen. ед.ч. Gen. с предлогами; Accus. (одуш.) Глаголы движения. ИЗ/С + Gen. Gen. прилагательных ед.ч.; Gen.существительных и прилагательных мн.ч. Gen. ед.ч./мн.ч. с числительными.

Виды глагола:

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

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

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

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

На экзамене студент должен:

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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

Интернет-ресурсы:

www.multitrans.ru англо-русский словарь общей лексики

www.vsemusic.ru англо-русский словарь музыкальных терминов

www.erebus.org англо-русский словарь музыкальных терминов

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

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

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

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Иностранный язык» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой.

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИЦИПЛИНЫ

МЕТОДОЛОГИЯ НИР В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

Основные задачи курса:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;

	<ul style="list-style-type: none"> – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Виды учебной работы	ЗЕТ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен

Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	1		
Самостоятельная работа		72			
Общая трудоемкость:		108			

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Методология как объект научной рефлексии

Тема 1. Методология как научный феномен.

1.1 Основные подходы к пониманию методологии

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

1.2 Научная теория и методология в контексте их взаимодействия

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

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

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

1.3 Исторические вехи формирования методологических основ научного познания.

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

1.4. Основные компоненты методологии как системы

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

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

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

1.6. Сферы применения методологий

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

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

2.1 Наука как феномен.

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

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

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

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

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

2.4 Научный аппарат исследования

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

Раздел 2. Базовые категории методологии научного исследования

Тема 3. Методологический подход

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

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

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

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

3.3 Методологические подходы в эмпирических исследованиях

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

3.4 Методологические подходы в теоретическом исследовании

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

Тема 4. Метод как методологическая категория

4.1 Методология – метод – методика

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

4.2 Общенаучные методы исследования

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

4.3 Частные и специальные методы исследования

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

Тема 5. Научные способы получения знания

5.1 Категории *метод, способ, средство*.

Сущность понятий *Метод, способ, средство* и их отличия. Многосложность понимания метода как феномена. Зависимость понимания метода от уровня его применения. Так, на научно-теоретическом уровне в педагогике метод может рассматриваться как формальная категория педагогической науки, как феномен, содержанием которого является система принципов, реализующихся в определенных педагогических действиях, связанных с достижением конкретного педагогического результата (М. И. Махмутов). Понимание метода как действия или группы действий, приводящих к определенному результату. Способ как особая модель

организации условий, процессов, действий и средств, обеспечивающих выполнение цели. Способ и метод: диалектика их взаимодействия. Средство как научный инструмент, который используется для достижения целей.

5.2 Основные способы научного познания

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

Тема 6. Технологии и их роль в процессах научного исследования

6.1 Технология – понятие, сущность

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

6.2 Виды и типы технологий. Технологические уровни.

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

6.3 Особенности интеграции технологий в процессах исследования

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

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

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

7.1. Специфика музыкально-педагогических исследований

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

7.2 Основные подходы к проведению музыкально-педагогических исследований.

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

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

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

7.4 Образовательные технологии как методологический ресурс.

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

Тема 8. Методология научного исследования в сфере музыкального исполнительства

8.1. Специфика научных исследований в музыкально-исполнительской сфере

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

8.2 Основные подходы в музыкально-исполнительских исследованиях.

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

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

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

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

Исследования онтологической сферы музыкального исполнительства. Применение диахронического, синхронического, культурно-

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

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

9.1 Методология музыкознания

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

9.2 Методология теоретического музыкознания

Методологические проблемы теоретического музыкознания. Проблемы уточнения терминов, понятий и категорий в современном теоретическом музыкознании. Походы к оценке новых направлений в современной музыке. Подходы к изучению музыкальных произведений и оценке явлений музыкального искусства. Комплексные методы исследования. Их обусловленность разносторонностью и многоуровневостью реальных явлений. Акустика, физиология, психология, эстетика, социология, семиотика, культурология, искусствоведение и др. как возможные составляющие комплексных музыковедческих исследований (Бычков Ю.Н.).

9.3. Методология исторического музыкознания

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

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

10.1 Особенности формирования и содержания аппарата научного исследования в магистерских работах

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

10.2 Валидность и интерпретация результатов исследования

Важность корректного применения методологических оснований, научно-теоретических положений, литературы и источников, обладающих критериями научности, современности, этической корректности, профессионализма. Необходимость обращения к корректным методикам диагностики, применяемым в процессе исследования проблемы, собственного теоретического исследования, в процессе которого важность приобретают результаты анализа как теоретических положений, так и практических результатов

исследования. Интерпретация результатов исследования – важный этап, на котором происходит уточнение позиции исследователя, формулируются окончательные научные выводы.

10.3 Особенности презентации материалов исследования, подготовки их к защите.

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущего контроля

– устные (собеседование, доклад, коллоквиум)

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

Форма итогового контроля – зачет

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

1. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.

2. Гоптарев В.Н. Технологии в музыкальном образовании: сущность, структура, классификация. – Казань, Изд-во Казанской госконсерватории, 2009.

3. Гоптарев В.Н. Музыкальное воспитание: теоретико-методологический аспект, Изд-во Казанской консерватории, - Казань, 2014.

4. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М., 2009

5. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. М., 2009.

6. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2009.

Дополнительная литература

1. Афанасьев, Владимир Васильевич Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. - М.: Юрайт, 2017.

2. Загвязинский Владимир Ильич Методология и методы психологопедагогического исследования: учеб. пособие для студентов пед. вузов / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Academia, 2001, 2003. - 207 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Термин. слов.: с. 197-202. - Лит.: с. 203-205. - ISBN 5-7695-0815-9.

3. Новиков А. Методология художественной деятельности [Электронный ресурс] / А. Новиков. - М.: Эгвес, 2008.

4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010.

5. Рузавин, Георгий Иванович Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / Г.И. Рузавин; [ред. И.В. Галкина]. - М.: ЮНИТИ: UNITY, 2005. - 288 с. - На обороте тит. л. изд-во: ЮНИТИ-ДАНА. - Примеч. в тексте. - ISBN 5-238-00920-8.

6. Степин, Вячеслав Семенович Философия науки: общие проблемы: учеб. для системы послевуз. проф. образования / В.С. Степин. - М.: Гардарики, 2007, 2008. - 384 с. - (История и философия науки). - Примеч. и библиогр. в конце гл. - На обл. также: Учеб. для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. - ISBN 978-5-8297-0148-2. 7. Философия науки [Электронный ресурс]: учеб. для магистратуры / под ред. А.И. Липкина. - М.: Юрайт, 2016.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

Основные задачи курса:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
-------------	-----------------------------------

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
	<i>Владеть:</i> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<i>Знать:</i> — актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; — дефиниции основных музыковедческих терминов;
	<i>Уметь:</i> — пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; — определять стратегию музыковедческого исследования; — планировать исследовательскую работу; — обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; — вводить и грамотно оформлять цитаты; — самостоятельно составлять библиографию исследования;
	<i>Владеть:</i> — профессиональной терминологией; — методами музыковедческого анализа; — навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; — основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;

– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в магистратуре

1.1. Научное исследование и его этапы

1.2. Структура магистерской диссертации

Тема 2. Музыкальное знание как система знаний о музыкальном искусстве

2.1. Структура музыкального знания

2.2. Теоретическое музыкальное знание

2.3. Историческое музыкальное знание

Тема 3. Методология и методы исследования

3.1. Методология – метод – методика

3.2. Общенаучные методы исследования

3.3. Частные и специальные методы исследования

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы

Тема 4. Выбор темы магистерской диссертации

4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка

4.2. Объект и предмет исследования

Тема 5. Структура введения магистерской диссертации

5.1. Обоснование актуальности исследования

5.2. Определение противоречия исследования

5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста

5.4. Практическая значимость исследования

Тема 6. Источники научной информации

6.1. Первичные и вторичные документы

6.2. Публикуемые и непубликуемые документы

Тема 7. Поиск научной информации

7.1. Система каталогов в библиотеке

7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета

7.2. Справочные издания

Тема 8. Работа с научной информацией

8.1. Чтение документов

8.2. Конспектирование научной информации

Тема 9. Библиографическое описание документов

9.1. Основные элементы библиографического описания

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

9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги

9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание

9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы

9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа

9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы

Тема 10. Стилль 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 магистерской диссертации

Тема 11. Оформление магистерской диссертации

11.1. Правила цитирования

11.2. Оформление сносок и ссылок

- 11.3. Титульный лист
- 11.4. Оглавление
- 11.5. Список литературы
- 11.6. Приложение
- 11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам

Тема 12. Подготовка к защите магистерской диссертации

- 12.1. Рецензия и правила ее написания
- 12.2. Подготовка доклада для участия на конференции
- 12.3. Подготовка статьи в научный журнал
- 12.4. Подготовка текста выступления на защите
- 12.5. Защита выпускной теоретической работы

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.
3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.
4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.
5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009.
7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.

9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.
10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88.
15. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
17. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыкаловедческий текст: Рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петербург. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.
18. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33.

Дополнительная литература:

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.
4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.
5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.
6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.
7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить?
8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с.
9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с.
10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.
11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 430.
12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Дополнительная литература для углубленного изучения

1. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. М., 1988.
3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. Самара, 2000.
4. Дуранов М.Е., Гостев А.Г. Исследовательский подход к профессионально-педагогической деятельности. Челябинск, 1996.

5. Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учебное пособие. М, 1988.
6. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары, 2001.
7. Методы дипломных исследований: Методическое пособие / Под ред. Веселкова Ф. С. СПб., 1997.
8. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1984.
9. Требования к подготовке и защите дипломных работ: Методические рекомендации. СПб., 1995.
10. Эхо Ю. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации: Успех без лишних проблем. – М., 1996. – 112 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

<p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>ПРАКТИКА</p>
<p>УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА</p>
<p>ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА</p>
<p>Разработчики - Лукьянов В.Г./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой</p>
<p><i>I. Цели и задачи практики</i></p> <p>Целью учебной исполнительской практики является приобретение репертуарной базы и опыта исполнительской деятельности у магистрантов; приобщение к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя.</p> <p>В задачи хоровой практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне концертно-исполнительской работы; ознакомление со спецификой хорового исполнительства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование хорового репертуара; развитие творческого отношения к деятельности руководителя хорового коллектива, артиста хора и ансамбля.</p>
<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания практики</i></p>

Компетенции, формируемые в результате освоения практики:

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

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

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

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость практики составляет 31 зачетную единицу и включает в себя аудиторную контактную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.

Время изучения: с 1 по 4 семестры.

Учебная (дирижерская) практика реализуется в форме самостоятельных занятий.

Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)			
Общая трудоёмкость:			1	2	3	4
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)	31	4	КУ	КУ	КУ	3
самостоятельная работа студента		1112				
Общая трудоёмкость (час.)		1116				

IV. Содержание практики.

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

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

Учебная исполнительская практика реализуется в форме самостоятельных занятий.

Видами учебной работы исполнительской практики являются:

- а) совершенствование исполнительского мастерства;
- б) повышение уровня хоровой исполнительской культуры;
- в) формирование хорового 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.

Учебная исполнительская практика реализуется в форме практических занятий - групповые занятия, сводные репетиции и концертные выступления. На протяжении всего периода обучения каждый магистрант обязан изучить определенный репертуарный минимум, который определяется общей репертуарной политикой хорового коллектива.

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

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

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

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

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

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

Руководитель практики (заведующий практиками):

- разрабатывает общеузовские программы практики;

- анализируют ведение отчетной документации студентов по учебной практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

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

Промежуточный контроль осуществляется в форме исполнения концертной программы магистранта в составе хорового коллектива или в качестве дирижера хора.

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Основная литература

1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.
2. Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 2007.
3. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
4. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998
5. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
6. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
7. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
8. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
9. Хоровое искусство в 21 веке: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Казань, КГК, 2011
10. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.

Дополнительная литература

1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979
2. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990
3. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988
4. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965

5. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979
6. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998
7. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
8. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
9. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961
10. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

<p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/ Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение практики</i> Реализация учебной исполнительской 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.</p>
<p>ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА</p>
<p>ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА</p>
<p>Разработчик - Лукьянов В.Г./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой</p>
<p><i>I. Цели и задачи практики</i> Цель курса производственной педагогической практики – подготовка магистранта к педагогической работе в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных учреждениях; формирование у них интереса к научно-методической деятельности в области музыкальной педагогики по профилю подготовки; обеспечение практической реализации знаний и навыков, полученных магистрантами в теоретических курсах, курсе методике, специальном классе, а также воспитание творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в области методике и педагогики, постоянно развивающегося педагога. В задачи педагогической практики входит формирование навыков педагогической деятельности в музыкально-образовательных учреждениях начальной, средней и высшей ступеней обучения; овладение методикой обучения на разных этапах подготовки учащихся, навыками проведения уроков и контрольных мероприятий; навыками организации самостоятельной работы обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня; овладение навыками планирования и организации учебного процесса в музыкально-образовательных учреждениях; накопление опыта практической педагогической работы с обучающимися по освоению учебного репертуара и методике 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.).</p>

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Компетенции, формируемые в результате освоения практики:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
<p>ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.
<p>ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования;

исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<i>Уметь:</i>
	<ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;
	<i>Владеть:</i>
	– методиками преподавания профессиональных дисциплин.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

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

Время изучения: с 3 по 4 семестры.

Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.

Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)	
			3	4
Общая трудоёмкость:	8	67	3	4
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)			КУ	Э
самостоятельная работа студента				
Общая трудоёмкость (час.)				

IV. Содержание практики.

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

Производственная педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.

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

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

<p>а) консультации педагога-консультанта;</p> <p>б) подготовка практиканта к уроку;</p> <p>в) проведение урока практикантом в присутствии педагога-консультанта;</p> <p>г) проведение урока практикантом самостоятельно;</p> <p>д) подготовка учебной документации;</p> <p>е) проведение открытого урока;</p> <p>ж) самостоятельное изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа.</p> <p>В зависимости от целей урока и отношения ученика к определенному образовательному уровню урок должен отвечать современным требованиям, а именно: содержать обучающую (информативную, практическую), воспитательную и развивающие части, использовать современные технологии и методы обучения. Урок должен быть заранее спланирован и предварительно отрепетирован магистрантом. Важным критерием успешности проведения урока в период педагогической практики является максимально полное выполнение задач, поставленных при подготовке к нему.</p> <p>Кроме этого, магистрант должен уметь проявить находчивость при разрешении незапланированных ситуации учебного или воспитательного характера.</p> <p>Для общего руководства практикой обучающихся приказом ректора, назначается руководитель практики от Консерватории (заведующий практиками), который осуществляет общее методическое руководство практикой студентов.</p> <p>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.).</p> <p>Преподаватели-консультанты, осуществляющие непосредственное руководство педагогической практикой обучающихся, выполняют следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none">
– 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). <p>Руководитель практики (заведующий практиками):</p> <ul style="list-style-type: none">
– разрабатывает общевузовские программы практики;
– анализируют ведение отчетной документации студентов по педагогической практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены);
– осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, являющимися базами практики, в том числе в виде подготовки договоров о сотрудничестве в области прохождения практики студентами Консерватории. <p>В начале прохождения практики (в III семестре), практикант получает план-график прохождения производственной педагогической практики и индивидуальное задание на практику. В плане-графике подробно отражены этапы, содержание и сроки</p>
--

прохождения педагогической практики, которые обязательны для каждого магистранта. В индивидуальном задании подробно указаны задания по педагогической практике и отметки о выполнении практики, которые заполняет преподаватель-консультант по результатам выполнения заданий (по семестрам).

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

- а) практические занятия студента с обучающимся;
- б) индивидуальные занятия с педагогом, включающие консультационную работу;
- б) самостоятельную работу студента-практиканта, связанную с подготовкой к уроку;
- в) изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа.

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

- информационно-разъяснительный,
- когнитивный,
- креативно-проектный,
- подготовительный,
- практической реализации,
- аналитически-обобщающий.

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

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

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

Самостоятельные занятия студента. В процессе самостоятельных занятий магистрант осуществляет:

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

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

Структура процесса прохождения педагогической практики.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

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

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

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

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

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Список литературы

1. Апраксина О. Методика развития детского голоса: Учеб. пособие. М., 1983
2. Емельянов В. Развитие голоса. СПб. 1996.
3. Кирнарская Д. Музыкальные способности- М.: Таланты-XXI век, 2004.
5. Морозов Л Школа классического вокала М. ; Краснодар : Лань ; Планета музыки, 2008.
6. Никольская – Береговская К. «Русская вокально-хоровая школа от древности до 21 века», М., 2003.

7. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором М.. Академия, 2003.
8. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Г.М. Цыпина. - М. : Академия, 2003.
9. Стулова Г. Акустико-физиологические основы вокальной работы с детским хором. М., 2005
10. Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором. М.. ВЛАДОС, 2002.
11. Полякова Н. И. Сольное академическое детское пение: охрана и развитие голоса, выбор репертуара: Автореф. дис... канд. искусствоведения – М., 2011.
12. Савельева Г. В. Исполнительские традиции Харьковской хоровой школы: Автореф. дис... канд. искусствоведения. – Харьков, 2012.
13. Живов В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика.- М.: Владос, 2003.
14. Казачков С.А. От урока к концерту. Издательство Казанского университета 1990.
15. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. – М.: Музыка, 2006
16. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Москва 1997
17. Попков А. Д. Формирование коммуникативной компетентности дирижера-хормейстера в процессе обучения в вузе: Автореф. дис... канд. пед. наук. – Краснодар, 2009.
18. Пучко-Колесник Ю. В. Деятельность дирижера-хормейстера как социокультурный феномен: Автореф. дис... канд. искусствоведения. – Киев, 2009.
19. Ткач Ю. С. Индивидуальный исполнительский стиль дирижера-хормейстера: теоретический и практический аспекты: Автореф. дис... канд. искусствоведения. – Киев, 2012.
20. Федоров М. В. Дирижерская интерпретация музыкального произведения (генезис и эволюция): Автореф. дис. д-ра искусствоведения. – Ростов н /Д, 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 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.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

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

I. Цели и задачи практики

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

Основные задачи курса:

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

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Компетенции, формируемые в результате освоения научно-исследовательской работы:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения в рамках компонентов компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.

ОПК-4 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<i>Знать:</i> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования;
	<i>Уметь:</i> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы;
	<i>Владеть:</i> – основами критического анализа научных текстов.
ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<i>Знать:</i> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

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

Время изучения: с 1 по 4 семестры.

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

IV. Содержание практики.

Содержание научно-исследовательской работы

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

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

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы

1. Тема 4. Выбор темы выпускной теоретической работы
  - 4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка
  - 4.2. Объект и предмет исследования
2. Тема 5. Структура введения выпускной теоретической работы
  - 5.1. Обоснование актуальности исследования
  - 5.2. Определение противоречия исследования
  - 5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста
  - 5.4. Практическая значимость исследования
3. Тема 6. Источники научной информации
  - 6.1. Первичные и вторичные документы
  - 6.2. Публикуемые и непубликуемые документы
4. Тема 7. Поиск научной информации
  - 7.1. Система каталогов в библиотеке
  - 7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета
  - 7.3. Справочные издания
8. Тема 8. Работа с научной информацией
  - 8.1. Чтение документов

<p>8.2. Конспектирование научной информации</p> <p>9. Тема 9. Библиографическое описание документов</p> <p>9.1. Основные элементы библиографического описания</p> <p>9.2. Схема краткой библиографической записи на книгу, на нотное издание</p> <p>9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги</p> <p>9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание</p> <p>9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы</p> <p>9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа</p> <p>9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы</p> <p>10. Тема 10. Стиль научного текста</p> <p>10.1. Основные черты научного текста</p> <p>10.2. Метаязык исследования</p> <p>10.3. Терминологический аппарат исследования</p> <p>10.4. Грамматические особенности научного стиля</p> <p>10.5. Стилистические особенности научной речи</p> <p>Раздел 3. Заключительный этап подготовки выпускной теоретической работы</p> <p>11. Тема 11. Оформление выпускной теоретической работы</p> <p>11.1. Правила цитирования</p> <p>11.2. Оформление сносок и ссылок</p> <p>11.3. Титульный лист</p> <p>11.4. Оглавление</p> <p>11.5. Список литературы</p> <p>11.6. Приложение</p> <p>11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам</p> <p>12. Тема 12. Подготовка к защите выпускной теоретической работы</p> <p>12.1. Рецензия и правила ее написания</p> <p>12.2. Подготовка доклада для участия на конференции</p> <p>12.3. Подготовка статьи в научный журнал</p> <p>12.4. Подготовка текста выступления на защите</p> <p>12.5. Защита выпускной теоретической работы</p>
<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Формы текущего и промежуточного контроля:</p> <ul style="list-style-type: none">
– устные (собеседование);
– письменные.

На зачете студент должен продемонстрировать:

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

Форма итогового контроля – экзамен в 4 семестре.

Содержание экзамена

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

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

Дополнительная литература

1. Белевитин В.А., Гнатышина Е.А., Черновол И.Г. Научно-исследовательская работа магистранта: теория и практика организации и проведения: Учебно-методическое пособие. Челябинск, 2017.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. М., 2001.

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. М. 2008.
4. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. М., 2002.
5. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. М., 2002.
6. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Дополнительная литература для углубленного изучения

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

Электронные ресурсы

1. elib.cspu.ru
2. biblioclub.ru
3. rostcons.ru
4. glazunovcons.ru
5. uralconsv.org
6. kpfu.ru
7. regstands.guap.ru

VII. Материально-техническое обеспечение практики

Реализация научно-исследовательской работы обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

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

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

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин.
ПК-6 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;
	<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; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.
ПК-7 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.
III. 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	ГА
Самостоятельная работа		134	
Общая трудоемкость		144	

IV. Содержание.

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

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

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

V. Требования к аттестации

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

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

1) знание технологических и физиологических основ мануальной техники; современной учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам дирижёрского искусства; специфики различных исполнительских стилей; разнообразного по стилю репертуара для профессиональных творческих коллективов разных типов; музыкально-языковых и исполнительских особенностей классических и современных произведений; основных детерминант интерпретации, принципов формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; специальной учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам исполнительства; методики анализа партитур; классификации инструментов или певческих голосов, их диапазонов, регистровых свойств; целей и задач современного музыкального исполнительского искусства; стилиевых особенностей музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; основных сведений о теории и практике массовой коммуникации; специфики музыки как вида искусства; природы и задач музыкально-исполнительского творчества; основных художественных методов и стилей в истории искусства; актуальных проблем современной художественной культуры; современных проблем искусствоведения и музыкального искусства; типов и видов музыкальной фактуры; особенностей трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; основных характеристик нетиповых архитектурных структур;

принципов современной гармонии; важнейших концепций времени и ритма в музыке XX века; принципов методов композиции, представленных в современных сочинениях;

2) умение обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; общаться с исполнителями на профессиональном языке; выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Основная литература

1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.
2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л., 1980
3. Асафьев Б. Русская музыка XIX и начала XX века. Л., 1968
4. Булгаков В. Д. Общественно-педагогическая деятельность и научные взгляды С. В. Смоленского (1848-1909). Казань, 1988
5. Булдакова А. В. О воспитании хоровых дирижеров // Вопросы хорового образования. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М., 1985
6. Гарднер И. А. Богослужбное пение русской православной церкви.
7. Дмитриевский Г. А. Хороведение и управление хором. М., 1957
8. Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 1978

9. Ершов А. Старейший русский хор. Л., 1978
10. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
11. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. М., 1985
12. Казачков С. А. О дирижерско-хоровой педагогике.// Музыкальное исполнительство. Вып.6. М., 1970.
13. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998
14. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
15. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
16. Карпов Ю С. Современный церковный хор: структура, принципы деятельности, особенности репертуара. Казань, 2005
17. Карпов Ю.С. Регент церковного хора. Казань, 2010.
18. Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 1963
19. Лукьянов В. Г. Хоровой класс в системе «школа – училище – вуз»: современные проблемы музыкальной педагогики и исполнительской интерпретации // Из педагогического опыта Казанской консерватории. Казань, 2005.
20. Мусин И. Техника дирижирования – Л., 1967
21. Ольхов К. О дирижировании хором. Л., 1961.
22. Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка (1945-1980). М., 1991
23. Памяти Н. М. Данилина. Сб. статей под ред. Б.Тевлина. М., 1987
24. Пигров К. К. Руководство хором. М., 1964
25. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
26. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012.
27. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
28. Скребков С. Русская хоровая музыка XVII-начала XVIII века. М., 1969
29. Сущность. Система. История. М., 2004
30. Тихонова И. Е. Хоровое сольфеджио в России. Методика. Опыт. СПб., 2003.
31. Тугаринов Е. Великий русский регент В. С. Орлов. М., 2004
32. Усова И. Хоровая литература. М., 1976
33. Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971
34. Чернушенко В. Первый русский хор // Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве. Л., 1982
35. Чесноков П. Г. Хор и управление им. М., 1961
36. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.

Дополнительная литература.

1. Андреева Л., Бондарь М. – Николай Михайлович Данилин. // Искусство хорового пения. М., 1963
2. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979
3. Багриновский М. М. Основы техники дирижирования. - М., 1963
4. Борис Тевлин. Хоровые пути. Сб. статей под ред. В.Ценовой. М., 2001
5. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990
6. Дмитриевская К. Русская советская хоровая культура. М., 1974
7. Елисеева В. Обучение хормейстеров в дореволюционной России. // Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, вып. XXIII, Вопросы русской и советской хоровой культуры. М., 1975
8. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988
9. Зацепина Т. С. В. Смоленский – выдающийся деятель русской хоровой культуры конца XIX – начала XX века. // Вопросы хороведения и дирижирования хором. Вып. 58. Горький. 1982
10. Казачков С. А. Два стиля – две традиции. // Советская музыка. 1971, №2
11. Казачков С. А. О вокально-хоровой фразировке. Казань, 2000
12. Карпов Ю.С. Песнопения Божественно Литургии. Казань, 2010.
13. Кудрявцева Т. С. Хороведение. Хор как бесконечное творчество. Ялта, 2007
14. Левандо П. П. Проблемы хороведения. М., 1974
15. Левашов Е. От Глинки до Рахманинова // Музыкальная академия. 1992, №2
16. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965
17. Никольский А. В. Краткий очерк истории церковного пения в период I-X вв. // Хоровое и регентское дело, 1916, №5-6, №7-8.
18. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979
19. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1977.
20. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998
21. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
22. Птица К. Б. О музыке и музыкантах. М., 1995
23. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970
24. Романовский Н. В. Из прошлого русской хоровой культуры // Хоровое искусство. Вып.2. Л., 1971
25. Романовский Н. В. Русский регент. Лебедянь, 1992
26. Романовский Н. В. Хоровой словарь. М., 2000
27. Смоленский С. В. Воспоминания. // Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 4. М., 2002
28. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
29. Шамина Л. Работа с самостоятельным хоровым коллективом. – М., 1991
30. Шереметьева Н. М. Г. Климов – дирижер Ленинградской академической капеллы. Л., 1983

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.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Разработчики - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук, Лукьянов В.Г./профессор

I. Цели и задачи

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

II. Требования к уровню освоения

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i>

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

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

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

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

III. Трудоемкость

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

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

IV. Содержание.

Выпускной квалификационной работой является защита магистерской диссертации, которая готовится во время выполнения научно-исследовательской работы и представляется в виде завершённой квалификационной работы, связанной с решением задач

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

V. Требования к аттестации

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

При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать следующие знания:

знание видов научных текстов и их жанровых особенностей; правил структурной организации научного текста; функций разделов исследовательской работы; норм корректного цитирования; правил оформления библиографии научного исследования; актуальной (опубликованной в последние 10 – 15 лет) музыковедческой литературы; дефиниций основных музыковедческих терминов; умение формулировать тему, цель и задачи исследования; ставить проблему научного исследования; выявлять предмет и объект исследования; производить аспектацию проблемы; пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; определять стратегию музыковедческого исследования; планировать исследовательскую работу; обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; вводить и грамотно оформлять цитаты; самостоятельно составлять библиографию исследования; владение основами критического анализа научных текстов; методами музыковедческого анализа; навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. При написании реферата выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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

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

Дополнительная литература

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

10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.
11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 817.
12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

<p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/ Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p><i>ФАКУЛЬТАТИВЫ</i></p>
<p><i>ФОРТЕПИАНО</i></p>
<p>Разработчик - Майорова О.Б./профессор</p>
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i> Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закрепление и совершенствование исполнительских навыков, приобретённых в музыкальных учебных заведениях в предшествующий период обучения; - совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров; - развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей; - совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования, знакомство на фортепиано с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями; - развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы;

- приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих использовать освоенный фортепианный репертуар в исполнительской практике.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется с 1 по 2 семестры, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	74	1	2
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость:		144		

IV. Содержание дисциплины

В содержание курса «Фортепиано» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (профиль: дирижирование академическим хором) включается большой объем знаний в области специфики исполнительской работы с музыкальными произведениями разных стилей и жанров.

Программа курса фортепиано составлена в соответствии с целями и задачами подготовки профессионалов данной специальности. Для дирижеров-хоровиков предмет является одним из основополагающих, обеспечивающих владение инструментом, на котором строятся занятия по специальным дисциплинам, таким, как: чтение хоровых партитур, хоровая аранжировка. Практической работы за фортепиано требуют также общетеоретические курсы: гармония, полифония, анализ музыкальных произведений, история музыки.

Поскольку на протяжении курса обучения дирижеры практически не имеют доступа к хору, работа по специальности идет «под фортепиано», играющего роль имитатора хора и оркестра. Таким образом, занятия за фортепиано для обучающихся дирижерско-хорового факультета являются творческой лабораторией, возможностью реального самовыражения, помощью в поиске собственной интерпретации музыкальных сочинений, разучиваемых в классе по специальности.

Профессиональное, грамотное владение инструментом, приобретение пианистических (технических) навыков в объеме, необходимом требованиям специальности, умение передать художественно-эмоциональные образы – вот главная цель курса фортепиано для студентов дирижерско-хорового факультета.

Для этого необходимо решение следующих задач:

- развитие и совершенствование пианистических (технических) навыков, приобретенных в предыдущие этапы обучения;
- развитие художественного мышления, воспитание творческой индивидуальности;
- овладение исполнительскими приемами для передачи образного языка музыкального произведения;
- глубокое изучение и осмысление авторского текста;
- расширение репертуара разных стилей, эпох, жанров;
- увеличение объема практики ансамблевого музицирования, чтения с листа;
- приобретение навыков адаптирования хоровой литературы к фортепиано.

Решение поставленных задач в свою очередь требует особого методического подхода, выработанного специально для каждого факультета. Программа по курсу фортепиано для дирижеров академического хора построена, с одной стороны, по принципу воспитания универсального квалифицированного музыканта, владеющего инструментом, а с другой стороны – с учетом целесообразности, ориентированной на специализацию, в следствие чего значительную часть ее составляет профилирующий раздел.

Программные требования, скомпанованные по семестрам, утверждаются на кафедре. Учебный материал (репертуар) планируется исходя из индивидуальных особенностей учащегося и подбирается с точки зрения высокой художественной ценности, пианистических возможностей студента и его дальнейшего профессионального роста.

Учебная программа для дирижеров-хоровиков состоит из двух основных разделов: фортепианного (сольного и ансамблевого) и профилирующего (сольного и ансамблевого). Фортепианный раздел включает все основные формы: полифонию, крупную (сонатную или концертную и т.д.) и миниатюру. Посеместровые программы фортепианного раздела составлены с целью наиболее полного охвата (за учебный курс) музыкальной литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, авторов.

Профилирующий раздел программы курса фортепиано состоит из хоровой литературы и ансамблевой музыки. В классе фортепиано студенты получают возможность досконально изучить партитуры из программы по специальности с точки зрения техники исполнения, адаптации к инструменту.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом семестре формой промежуточной аттестации является зачет, во втором семестре обучающиеся сдают экзамен.

Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.

Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы:

1. **Абдуллина А.А.** Методы ускорения адаптации к фортепиано на начальном этапе обучения: учебно-методическое пособие / А. А. Абдуллина; Инст. доп. проф. образования (повышения квалификации) специалистов СКС искусства. - Казань, 2012. - 32с.
2. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 3 апреля 2013 года).** Вып. 6 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2014. - 312с.
3. **Боголюбова Л.Д.** Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста: Учебно-методическое пособие / Л. Д. Боголюбова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
4. **Виктор Столов пианист и педагог** / Казанская консерватория; ред., сост. Г. Айнатуллова, ред., сост. О. Майорова. - Казань, 2014. - 120с.: +CD
5. **Гринес О.В.** Жанр фортепианного ансамбля и его роль в процессе формирования пианиста-профессионала: Учебно-методическое пособие / О.В.Гринес; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
6. **Зеленкова Е.** Формирование педагогической компетентности студентов музыкального вуза на основе междисциплинарной интеграции: автореферат дис. ... канд. пед. наук: защищена 01.04.2014 /Е. Зеленкова; Ин-т пед. и психологии проф. образ. РАО. - Казань, 2014. - 22с.
7. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года).** Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.
8. **В помощь пианисту-конкурсанту: Произведения для фортепиано соло, написанные после 1950 года: учебно-методическое пособие** / Казанская консерватория; сост. Е. В. Михайлов. - Казань, 2015. - 22с.
9. **Гимадиева Р.** Альберт Леман: фортепианная педагогика, исполнительство, творчество / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. - Казань, 2015. – 218с.

10. **Гимадиева Р.** Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория.
11. **Зеленкова Е.В.** Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
12. **Зеленкова Е.** Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно- методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
13. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность:** Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
14. **Зеленкова Е.** Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.
15. **Зеленкова Е.** Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с.
16. **Из педагогического опыта** Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с.
17. **Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании:** Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верховат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с
18. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность:** Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с.
19. **Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, перспективы:** Сборник научных статей [по материалам Международной заочной научно-практической конференции 14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувашский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. Тенюкова, Е. В. Бакшаева. - Чебоксары, 2016. - 147с.
20. **Фортепианная культура России: история и современность:** Музыкальная эпоха и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей и материалов / Московская консерватория; рук. работы В. П. Чинаев; отв. ред. С. В. Грохотов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 264с. - (науч. труды Московской консерватории; сб. 80).
21. **Гареева, М.А.** Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат В.А.Моцарта: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.02.2018 / М. А. Гареева; РАМ им. Гнесиных. - Уфа, 2017. - 30с.
22. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность:** Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с.

23. **Баренбойм, Л.** Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с.
24. **Курс фортепиано в XXI веке:** теория, практика, педагогика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 27 января 2017 года) / Казанская консерватория; ред., сост. Р. Д. Гимадиева; ред., сост. И. Т. Салахова. - Казань, 2017. - 192 с.
25. **Либерман, Е.** Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие / Е. Либерман. - 2-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. - 240 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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