

**Специальность 52.05.01 АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Специализация АРТИСТ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА**

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик
ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)
Разработчик - Исхакова Р.Р./профессор, доктор педагогических наук
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Цели курса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить мировоззренческую, методологическую и ценностно-ориентированную подготовку бакалавров к профессиональной и инновационной деятельности; - способствовать формированию социально ответственной, граждански активной, толерантной личности, владеющей всем богатством общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами. - развивать у студентов интерес к историческим духовным, культурным, материальным, научным ценностям человеческого общества, стимулировать их потребности к осмысленным оценкам исторических событий и фактов действительности; - способствовать усвоению студентами идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм и пониманию роли России в этом процессе. <p>Задачи курса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способствовать формированию у студентов современного научного, гуманистически ориентированного мировоззрения, методологической культуры, системы ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и творческий потенциал и их практическое применение в профессиональной деятельности и общественной жизни; - помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных закономерностях и этапах исторического развития страны и народа, объективное понимание истории Отечества; - через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной истории способствовать преодолению определенной фрагментарности гуманитарных и социальных знаний студентов; - показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на него географического, регионального, политического, духовного факторов; - способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства патриотизма и уважения к универсальным гуманистическим ценностям
<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i></p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:</p>

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы анализа; - закономерности исторического развития; - основные философские категории и проблемы познания мира; - методы изучения сценического произведения; - профессиональную терминологию;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними; - формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации; - определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методом критического анализа - навыками системного подхода к решению творческих задач.
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношения к коррупционному поведению	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; - давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками правильного толкования гражданскоправовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - историю культуры в широком контексте; - историю и теорию искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой анализа произведения искусства; - профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т. ч. контроль	6	72		3
Самостоятельная работа		144		
Общая трудоемкость:		216		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение в предмет «История».

Понятие «история». Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История России — неотъемлемая часть всемирной истории: общее особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки.

Тема 2. Восточный и античный типы цивилизационного развития.

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

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

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

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

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

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

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

Тема 4. Эпоха Возрождения.

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

Эволюция московской государственности в контексте европейского развития. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие.

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. «Смутное время». Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Победа ополчения. Завершение и последствия Смуты*.

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

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Проблема перехода в «царство разума». Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии*.

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

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Капиталистические войны конца XIX – начала XX в. за рынки сбыта и источники сырья. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. Основные военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние Первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма*.

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

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевицкая стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской войны. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.*

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

Лига Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Рабочий Социалистический Интернационал и парламентский путь к социализму. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 20-е г. XX в. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Альтернативные пути выхода из кризиса. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии

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

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

Тема 10. Международные отношения в послевоенном мире. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950–1953 гг. Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав.

Тема 11. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны

Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945–1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением.

Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).

Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль. Арабо-израильский конфликт. Проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае*.

Тема 12. СССР на завершающем этапе своей истории

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана, Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.

Тема 13. Многополярный мир в начале XXI в.

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.

Тема 15. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе

Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001–2019 гг. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. Современные проблемы человечества и роль России в их решении.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

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

Формы итогового контроля (экзамен)

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Новиков, М. С. История (история России, всеобщая история) : учебное пособие / М. С. Новиков. — Омск : Омский ГАУ, 2022. — 232 с. — ISBN 978-5-907507-60-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/240770> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Туфанов, Е. В. История России : учебник / Е. В. Туфанов. — Ставрополь : СтГАУ, 2021. — 156 с. — ISBN 978-5-9596-1778-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/245810> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Воробьева, Э. А. История России с 1917 по 2010 г : учебник / Э. А. Воробьева. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-7782-4028-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/152295> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. История древнего мира: История Древнего Востока : учебно-методическое пособие / составитель М. В. Шистеров. — Екатеринбург : УрГПУ, 2018. — 147 с. — ISBN 978-5-7186-0980-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/182640> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. История средних веков : учебное пособие / составитель Ф. И. Куликов. — Горно-Алтайск : ГАГУ, 2018 — Часть 1 : Раннее средневековье — 2018. — 204 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/159333> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Бузанова, Н. А. История России в схемах и таблицах : учебное пособие / Н. А. Бузанова. — Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-00078-254-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/137562> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Пыж, В. В. История (история России, всеобщая история) с древнейших времен до конца XVII века : учебное пособие / В. В. Пыж, И. Л. Кислицына, М. Е. Чудаев. — Санкт-Петербург : НГУ ИМ. П.Ф. ЛЕСГАФТА, Санкт-Петербург, 2022. — 185 с. — Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/276530> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Интернет-ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

4. Ресурс: <https://stepik.org/>

Ссылка: <https://stepik.org/21476>

Курс «История» предназначен для студентов направлений бакалавриата, не связанных с профессиональным освоением исторического знания. Его **задача** – помочь подготовиться к зачету (или экзамену) по истории. Материал курса представлен в краткой и доступной форме. Студенты, заинтересованные в более глубоком изучении отдельных тем, имеют возможность воспользоваться списками рекомендуемой литературы и электронных материалов.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

ФИЛОСОФИЯ

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

Задачами дисциплины являются:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных си-	Знать: - основные методы анализа; - закономерности исторического развития;
--	---

туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<ul style="list-style-type: none"> - основные философские категории и проблемы познания мира; - методы изучения сценического произведения; - профессиональную терминологию;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними; - формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации; - определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методом критического анализа - навыками системного подхода к решению творческих задач.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - историю культуры в широком контексте; - историю и теорию искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой анализа произведения искусства; - профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	5	6
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		144		

IV. Содержание дисциплины.

№ п/п	Раздел дисциплины	Тема лекционного занятия	Краткое содержание
1	Философия, круг ее проблем и роль в системе наук и мировоззрения	Лек.1. Философия, ее структура, связь с наукой и другими формами мировоззрения.	Философия как вид мировоззрения. Отличие философии от науки. Человек как главная проблема философии. Категория «бытие» - центральная категория. Структура философии.

2	Возникновение философии на Западе и Востоке	Лек. 2. Генезис философии. Первые школы философии в Индии, Китае и Греции. Лек. 3. Расцвет античной философии.	Мифогенная и гносеогенная концепции возникновения философии. Четыре даршаны. Натурфилософия на Востоке и Западе. Сократ и антропологический поворот. Платон и теория идей. Аристотель, его научно-философская деятельность. Римская философия.
3	Средневековая философия и философия эпохи Возрождения	Лек. 4. Христианство как основа средневековой философии. Патристика и схоластика. Лек. 5. Философия эпохи Возрождения.	Влияние христианства на культуру Средних веков. Период апологетики. Патристика. Августин Блаженный и его учение о Граде земном и Граде Божьем. Спор реалистов и номиналистов. Зарождение гуманизма. Появление утопий и проблемы социального устройства. Коперниканская революция. Зарождение экспериментального естествознания.
4	Философия Нового времени.	Лек. 6. Спор эмпириков и рационалистов. Немецкая классическая философия. Лек. 7. Неклассическая философия.	Р. Декарт и Ф. Бэкон о методе познания. Эмпиризм и сенсуализм. Учение о субстанции. Гносеологический трансцендентализм И. Канта. Диалектика Г. Гегеля. Диалектический материализм К. Маркса. Ф. Ницше и критика европейской цивилизации.
5	Философия России. Философия XX века.	Лек. 8. Особенности российской философии. Лек. 9. Современная западная философия.	Возникновение русской религиозной мысли. Спор иосифлян и нестяжателей. П.Я. Чаадаев и его «Философические письма». Славянофилы и западники. Материалистическая философия в России. Русская философская мысль сегодня. Феноменология Э. Гуссерля и онтология М. Хайдеггера. Фрейдизм и его влияние на европейскую культуру. Постмодернизм.
6	Онтология. Понятие и виды бытия. Категория материи.	Лек 10. Понятие бытия в истории философии. Лек. 11. Роды и виды бытия. Связь онтологии и гносеологии. Материя и ее форма.	Бытие в античной философии. Бытие Бога и бытие человека в средневековой философии. Проблема субстанции и способы ее решения. Бытие, материя и сознание. Духовное и материальное бытие. Формы организации материи. Невозможность отрыва онтологии от гносеологии.
7	Гносеология и ее концепции. Проблема познания в философии	Лек. 12. Гносеология в структуре философии. Проблема познаваемости мира. Лек. 13. Природа сознания. Идеальное и материальное.	Гносеологические концепции в Античности и Средневековье. Проблема познаваемости мира в философии Нового времени. Оптимизм и скептицизм. Гносеология Канта и его агностицизм. Решение проблемы агностицизма у Гегеля и Маркса. Проблема истины в философии, критерии истины. Подходы к пониманию природы сознания. Научное пони-

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

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

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

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

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в виде зачета в пятом семестре и экзамена в шестом. Экзамен предполагает ответ на теоретические вопросы, позволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения дисциплины.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Золотарев, С. П. Философия : учебник / С. П. Золотарев. — Ставрополь : СтГАУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-9596-1792-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/245702> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим

доступа: для авториз. пользователей.

2. Назарычева, А. И. Философия в творческом поиске : учебно-методическое пособие / А. И. Назарычева. — Магнитогорск : МаГК имени М. И. Глинки, 2021. — 148 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/255710> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Берестов, И. В. Аналитическая история философии: методы и исследования : монография / И. В. Берестов, М. Н. Вольф, О. А. Доманов ; под редакцией М. Н. Вольф. — Новосибирск : ИФПР СО РАН, 2019. — 242 с. — ISBN 978-5-85957-156-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/267077> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Философия и ее история. Дискуссии : учебное пособие / под редакцией М. Н. Вольф. — Новосибирск : ИФПР СО РАН, 2021. — 239 с. — ISBN 978-5-85957-178-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/267095> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Гладышева, Е. В. История отечественной философии : учебное пособие / Е. В. Гладышева, С. Г. Гладышева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 29 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/218459> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Некрасова, Н. А. История и философия науки : учебник / Н. А. Некрасова, С. И. Некрасов, А. С. Некрасов. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 480 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/269204> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) Интернет-ресурсы:

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](#)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

4. Ресурс: <https://stepik.org/>

Ссылка: <https://stepik.org/course/6667/promo>

Онлайн-курс «Философия» представляет собой введение в проблематику философии. В краткой и доступной форме затрагиваются ключевые вопросы основных областей философии: онтологии и теории познания, аксиологии, этики, философской антропологии, социальной философии, истории философии и др.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Философия» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время само-

стоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Образовательное учреждение оснащено аудиториями с интерактивной доской, ПК, библиотечным фондом.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи дисциплины:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<i>Знать:</i> - формы речи (устной и письменной); - особенности основных функциональных стилей; - языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; - современные коммуникативные технологии;
	<i>Уметь:</i> - ориентироваться в различных речевых ситуациях; - понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; - воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; - вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета;
	<i>Владеть:</i> - изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; - навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	11	146	1,2,3	4
Самостоятельная работа		182		
Общая трудоемкость:		396		

IV. Содержание дисциплины.

Содержание разделов дисциплины.

1. Фонетика.

Алфавит.

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

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

Словесное ударение.

Интонация утвердительного, вопросительного, побудительного предложения.

2. Грамматика.

Имя существительное. Род существительных. Число существительных.

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

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

Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего и дополнения. Ударные и безударные формы местоимения. Безударное местоимение в функции прямого и косвенного дополнения. Согласование безударного местоимения с причастием прошедшего времени в ближайшем прошедшем времени (*Passato prossimo*). Комбинированные предлоги.

Местоименные частицы *ci, ne*.

Притяжательные местоимения.

Указательные местоимения *questo, quello, costui, costei, costoro, colui, colei, coloro*.

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

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

Относительные местоимения *che, quale*.

Числительные: количественные, порядковые.

Предлоги простые и сочлененные.

Глагол. Спряжение правильных и неправильных глаголов, модальных глаголов, глаголов *essere* и *avere* и возвратных глаголов во временах изъявительного наклонения: простое настоящее (*presente*), ближайшее прошедшее (*passato prossimo*), прошедшее несовершенное (*imperfetto*), предпрошедшее (*trapassato prossimo*), давнопрошедшее время (*passato remoto*), простое будущее (*futuro semplice*).

Согласование времен в изъявительном наклонении.

Повелительное наклонение глагола.

Условное наклонение в настоящем и прошедшем времени: *condizionale presente, condizionale passato*.

Пассивная формы: аналитический пассив, местоименный пассив.

Безличные глаголы.

Неличные формы глагола. Причастие настоящего времени, причастие прошедшего времени. Герундий настоящего времени. Инфинитив настоящего времени.

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

3. Синтаксис

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

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

4. Устные темы.

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

1. Знакомство. О себе: национальность, возраст, учеба.
2. Внешность, характер, здоровье.
3. Свободное время. Посещение театра, концерта, кино.
4. Покупки, магазины.
5. Семья.
6. Рим – столица Италии. Достопримечательности Рима.
7. Театры и концерты. Путешествие.
8. День студента консерватории. Знаменитые пианисты.
9. Знаменитые итальянские композиторы: Дж. Верди, Дж. Россини, Дж. Пуччини.
10. Магазин музыкальных инструментов. Знаменитые скрипачи.
11. Знаменитые флейтисты и арфисты.
12. Учеба в консерватории. Знаменитые оперные певицы.
13. Оперный театр. Театры Ла Скала, Арена ди Верона. Оперные режиссеры и костюмеры.
14. Народные инструменты. Знаменитые исполнители на народных инструментах.
15. Оркестр. Знаменитые дирижеры оркестров.
16. Техника оперного пения. Знаменитые оперные певцы.
17. Итальянская опера, содержание знаменитых итальянских опер.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

В конце 1, 2, 3 семестров проводятся зачеты. Объектом контроля являются навыки владения всеми видами речевой деятельности (аудированием, чтением, письмом и говорением). В конце 4 семестра проводится итоговый экзамен. Объектом контроля является достижение уровня владения итальянским языком, соответствующего программным нормам.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Баширова Н.З. L'italiano e la musica. Учебное пособие по итальянскому языку. 2-е издание, переработанное и дополненное. Казань, 2018. — 98 с.
2. Баширова, Н. З. L'italiano e la musica – 2 : учебное пособие / Н. З. Баширова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Казань : КГК им. Жиганова, 2019.
3. Митрофанова, Д. А. Итальянский язык для вокалистов. Фонетика в пении : учебное пособие / Д. А. Митрофанова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 424 с. — ISBN 978-5-8114-6444-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151830> (дата обращения:01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Пичугина, Р. Н. Учебник итальянского языка для младших курсов вузов искусств : учебное пособие для вузов / Р. Н. Пичугина. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 484 с. — ISBN 978-5-8114-2062-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/263105> (дата обращения:01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Желудкова, Е. Г. Культура речевого общения на втором иностранном языке (итальянский язык) : учебное пособие / Е. Г. Желудкова, О. В. Кобзева. — Кемерово : КемГУ, 2019 — Часть 2 — 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-8353-2569-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156133> (дата обращения:01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Гаврильчук, Л. ПРОБЛЕМЫ ПОДСТРОЧНОГО ПЕРЕВОДА ОПЕРНЫХ ЛИБРЕТТО НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ / Л. Гаврильчук // Южно-Российский музыкальный альманах. — 2019. — № 1(34). — С. 45-49.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Практические занятия:

компьютерный класс;

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи освоения дисциплины:

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

Формирование представлений:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-	<i>Знать:</i> - средства и методы повышения безопасности жизнедеятельности; - основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности;
	<i>Уметь:</i>

ных ситуаций	<ul style="list-style-type: none"> - выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; - предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; - принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношения к коррупционному поведению	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; - давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
1.	Тема 1.1	Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека
	Содержание лекционного курса	Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
	Содержание темы семинара	Основные понятия и виды деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности человека. Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
2.	Тема 1.2.	Национальная безопасность
	Содержание лекционного курса	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России.
	Содержание темы се-	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интере-

	минара	сов России. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации здравоохранения. Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного назначения. Воинский учет и бронирование медицинских работников. Современные войны и вооруженные конфликты. Определение и классификация войн и вооруженных конфликтов. Средства вооруженной борьбы. Поражающие факторы современных видов оружия. Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма и экстремизма. Безопасность общества и личности. Опасности и их воздействие на организм человека. Система мероприятий по обеспечению безопасности организованных коллективов. Мероприятия по обеспечению личной безопасности граждан.	
3	Тема 1.3.	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.	
	Содержание лекционного курса	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.	
	Содержание темы семинара	Основные понятия, определения, классификация, медицинские и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Фазы развития и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.	
4	Тема 1.4.	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения	
	Содержание лекционного курса	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения	
	Содержание темы семинара	Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Система гражданской обороны и основные направления ее деятельности. Основы организации и мероприятия защиты населения в мирное и военное время. Система и методы защиты человека от основных видов опасного и вредного воздействия природного и техногенного происхождения. Методы контроля и определения опасных и негативных факторов. Общая характеристика и классификация защитных средств. Защитные сооружения, индивидуальные технические и медицинские средства защиты. Санитарная и специальная обработка.	

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Текущему контролю успеваемости (далее – ТКУ) подлежат следующие виды учебной деятельности студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: посещение лекций, работа на семинарских занятиях, результаты самостоятельной работы. ТКУ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводится в форме оценки выполнения заданий на самостоятельную работу в рабочих тетрадях, выполнения контрольных письменных работ, устных опросов, тестового контроля, а также путем оценки выполнения рефератов, докладов, презентаций. Текущий контроль результатов самостоятельной работы проводится на каждом занятии выборочно для 30-50 % студентов. По окончании каждого раздела тематического плана (модуля) ТКУ проводится для всех студентов группы. На семинарских занятиях преподавателем оценивается любое, особенно успешное действие (например, участие в дискуссии).

Оценка успеваемости студентов по отдельной теме выражается по 10-балльной шкале, по разделу (модулю) в 100 – балльной шкале.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Акселевич, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. И. Акселевич, Е. В. Торгунаков, И. А. Юмашева. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2020. — 589 с. — ISBN 978-5-94047-827-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/246434> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / А. А. Солдатов, Н. П. Кириллов, М. Ю. Мартынова [и др.]. — Москва : РГСУ, 2019. — 555 с. — ISBN 978-5-7139-1383-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158502> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Маслова, Л. Ф. Первая помощь пострадавшим : учебное пособие / Л. Ф. Маслова. — Ставрополь : СтГАУ, 2020. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/245786> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Бочаров, А. В. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях и в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / А. В. Бочаров. — Волгоград : ВГАФК, 2018. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158214> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Приемы первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / Е. Ю. Гузенко, М. Н. Шапров, И. С. Мартынов, В. Ю. Мисюряев. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 124 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/100819> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

<p><i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: мультимедийные средства; интерактивная доска, наборы слайдов или кинофильмов; магнитофоны, консерваторский сайт.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>компьютерный класс;</p> <p>презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).</p>
<p>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</p>
<p>Разработчик - Манапов Р.И./доцент</p>
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p><i>Цель дисциплины</i> – формирование физической культуры личности.</p> <p><i>Задачи дисциплины:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - овладение студентами системой научно – практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры личности; - формирование необходимых качеств и свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельного, целенаправленного и творческого использования

средств физической культуры и спорта.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	Знать: - принципы здоровьесбережения; - роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности; - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
	Уметь: - поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
	Владеть: - навыками физического самосовершенствования и самовоспитания.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре и спорту:

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

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

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			зачет
Контактная работа, в т. ч. контроль	2	64	1, 2, 3, 4, 5, 6
Самостоятельная работа		8	
Общая трудоемкость:		72	

IV. Содержание дисциплины.

Теоретический раздел ПЕРВЫЙ КУРС

ТЕМА 1. Введение

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

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

ТЕМА 3. Социально- биологические основы физической культуры.

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

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

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

ВТОРОЙ КУРС

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

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

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

ТРЕТИЙ КУРС

ТЕМА 1. Профессионально-прикладная подготовка студентов.

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

Теоретические занятия проводятся по единой тематике преподавателями всех спортивных специализаций на практических занятиях в форме: лекций, бесед, собеседований.

Практический раздел

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

Методико-практические занятия

ПЕРВЫЙ КУРС

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

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

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

4. Основы методики самомассажа.

5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз.

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

ВТОРОЙ КУРС

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.

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

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

4. Методика проведения учебно-тренировочных занятий.

5. Методика самооценки специальной физической подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные занятия).
6. Методика индивидуального подхода и применения средств на развитие отдельных физических качеств.
7. Основы методики судейства по избранному виду спорта.

ТРЕТИЙ КУРС

1. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемого при занятиях физической культурой и спортом.
2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.
3. Методы проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда.

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

Учебно-тренировочные занятия

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формой текущей аттестации являются собеседование, тесты.

1. Кравчук, В. И. Физическая культура : учебное пособие / В. И. Кравчук. — Челябинск : ЧГИК, 2019. — 223 с. — ISBN 978-5-94839-724-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155989> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Физическая культура и спорт : учебник / В. А. Никишкин, Н. Н. Бумарскова, С. И. Крамской [и др.]. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2861-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179192> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Дедловская, М. В. Физическая культура : учебно-методическое пособие / М. В. Дедловская, И. И. Файзрахманов, Т. Ф. Мифтахов. — Казань : Поволжский ГУФКСиТ, 2017. — 76 с. — ISBN 978-5-9909402-8-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/154978> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Шелков, М. В. Физическая культура: курс лекций : учебное пособие / М. В. Шелков, Ф. А. Щербина, А. Ф. Щербина. — Мурманск : МГТУ, 2017. — 98 с. — ISBN 978-5-86185-932-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/142671> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения учебного процесса используются:

1. Спортивный зал, оборудованный стационарными стойками для волейбола, бадминтона, баскетбольными щитами.
 2. Гимнастический зал.
 3. Бальярдный зал.
 4. Бассейн (на правах аренды).
 5. Лыжная база.
- Для обеспечения учебного процесса имеется спортивный инвентарь: теннисные столы, тренажеры, мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные), ракетки бадминтонные, настольного тенниса, большого тенниса, обручи, скакалки, гантели, маты, коврики, шахматы, дартс, лыжный инвентарь.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ

Разработчик – Хайрутдинова Д.Ф. / проректор по научной деятельности и вопросам развития, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи дисциплины:

- дать представление о моделях государственной культурной политики в РФ;
- рассмотреть субъекты реализации государственной культурной политики РФ;
- изучить нормативную правовую базу реализации государственной культурной политики РФ;
- дать представление о культурной политике РФ в ее исторической ретроспективе;
- дать представление о менеджменте в социокультурной сфере (понимание системы механизмов, организационно-экономических условий, технологий и пр.);
- рассмотреть основные направления государственной политики РФ и специфику культурной политики в субъектах РФ.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональной компетенции:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-5 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	Знать: - основы и принципы государственной культурной политики Российской Федерации;
	Уметь: - планировать творческую деятельность с учетом концепции современной государственной культурной политики РФ; - осуществлять педагогическую деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной культурной политики РФ;
	Владеть: - навыками анализа проблематики современной государственной культурной политики Российской Федерации.
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношения к коррупционному поведе-	Знать: – сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями

нию	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; - давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство; - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками правильного толкования гражданскоправовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве - правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

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

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

Тема 2. Субъекты культурной политики

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

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

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

Тема 3. Механизмы реализации культурной политики.

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

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

Региональные целевые программы в сфере культуры

Тема 4. Нормативная правовая база государственной культурной политики РФ.

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

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

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

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

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

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

Кадровая политика и научно-методическое обеспечение культурной политики.

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

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

Государственная поддержка сохранения и развития языков народов России.

Русский язык и языки народов России в Интернет-пространстве.

Развитие научных исследований языка и памятников письменности.

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

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

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

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

Тема 7. Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства

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

Профессиональные сообщества и творческие общественные организации, их роль в регулировании и оценке художественного творчества. Вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

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

Система музыкального образования в РФ.

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

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

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

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

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

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

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

Электронная база данных объектов русского культурного наследия за рубежом.

Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формой текущей аттестации являются собеседование, доклад, коллоквиум.

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

1. Жалсанова, Б. М. Основы культурной политики : учебное пособие / Б. М. Жалсанова, С. Д. . — Чита : ЗабГУ, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-9293-2811-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/271631> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Басалаева, О. Г. Основы государственной культурной политики Российской Федерации : учебно-методическое пособие / О. Г. Басалаева, Т. А. Волкова, Е. В. Паничкина. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 170 с. — ISBN 978-5-8154-0465-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156963> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Основы государственной культурной политики Российской Федерации : учебное пособие / В. С. Толстикова, Е. В. Тищенко, Н. С. Королев, А. Н. Терехов ; под редакцией В. С. Толстикова. — Челябинск : ЧГИК, 2020. — 223 с. — ISBN 978-5-94839-725-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/262103> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Социально-культурные, информационные и правовые ресурсы развития современного общества : учебно-методическое пособие / С. Г. Гутова, А. А. Лицук, Н. В. Пенкина [и др.] ; под редакцией С. Г. Гутовой. — Нижневартовск : НВГУ, 2020. — 168 с. — ISBN 978-5-00047-563-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/208214> (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Приоритетные направления государственной культурной политики Российской Федерации : учебное пособие / С. Т. Баранов, В. В. Василенко, Л. В. Ванян [и др.] ; под редакцией В. Н. Грузкова. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 169 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155460> (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Культура России, основанная на знаниях: традиции и инновации подготовки кадров в сфере культуры и искусства : монография / под редакцией В. Д. Пономарева, А. В. Шункова. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 312 с. — ISBN 978-5-8154-0501-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156980> (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

<p>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> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Преподавание дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Оснащение аудитории для проведения семинарских, лабораторно-практических, индивидуальных и иных занятий: доска для записей; технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.</p> <p>Оснащение аудитории для самостоятельной работы: технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.</p>
<p>ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА</p>
<p>Разработчик - Ахметзянова Ю.А./старший преподаватель</p>
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Целью изучения дисциплины «Организация театрального дела» является подготовка широкой документальной базы для глубокого и многостороннего изучения театрально-музыкально-зрелищной культуры России, ознакомление студентов с основами театрального дела.</p> <p><i>Основными задачами дисциплины являются:</i></p> <p>– дать студентам представление о принципах менеджмента в театре;</p>

– помочь осознать место сценического искусства в современной социально-культурной ситуации;

– изучить основы производственной деятельности театра, государственного регулирования культурной деятельности, основные элементы законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере искусства.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны приобрести знания об истоках и развитии организации театрального дела в России; понимание значения театрального дела в культуре и государственной политике; понимать современные проблемы организации, планирования и управления в театре; знать менеджмент в сфере театрально-концертного дела; значение театрального студийного движения в развитии современного театрального дела. Уметь ориентироваться в сфере театрального дела; разбираться в организационно-управленческой и административной деятельности конкретного театра; связывать работу в качестве актера с административно-хозяйственной и управленческой частью театра. Владеть: коммуникативными навыками в области театрального дела; практическими навыками планирования, организации и менеджмента в сфере творческо-производственной и театрально-концертной деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных, профессиональных обязательных и профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> - методы управления проектом - основы планирования; - основы психологии;
	<i>Уметь:</i> - разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; - представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; - составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; - организовывать и координировать работу участников проекта; - конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами;
	<i>Владеть:</i> - навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); - навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> - основы психологии общения, условия развития личности и коллектива - профессиональные этические нормы; - основные командные стратегии;
	<i>Уметь:</i> - руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; - вырабатывать и реализовывать командную стратегию;
	<i>Владеть:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - организационными навыками - навыком эффективной коммуникации в команде. 	
ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - использовать теоретические знания в практической деятельности; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства; 	
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - различными актерскими техниками; - методами организации творческого процесса. 	
ПК-13 Способен исполнять обязанности помощника режиссера	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; - проводить репетиции по заданию режиссера; - проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля; 	
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером. 	
ПК-14 Способен управлять творческим коллективом	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - методы управления творческим коллективом; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - во взаимодействии с творческими и техническими сотрудниками театра обеспечивать условия для репетиционной работы, выпуска и дальнейшего проката спектакля; - вести наблюдение за надлежащим уровнем всех компонентов спектакля в процессе его многократных показов; 	
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	40		7
Самостоятельная работа		104		
Общая трудоемкость:		144		

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Исторический анализ развития театрального дела в России

Лекция № 1. Обрядовая культура как источник художественного осмысления действительности.

Появление профессиональных артистов как социального класса. Развитие культуры как отражение социального заказа населения и государства. Становление первых театрально-концертных организаций. Объединение артистов в бригады, разделение функциональных обязанностей внутри бригады. Театр «Петрушки».

Организация театрального дела в России XVII века. Создание первого театра.

Значение реформ Петра I. Национальная самобытность и передовые тенденции зарубежной театральной культуры.

Лекция № 2. Театрально-концертный менеджмент в XIX веке. Закрепление за режиссером административных и технически-организационных функций. «Постановления и правила внутреннего управления императорской театральной дирекцией» (1825 г.). Размышления Н.В. Гоголя о роли режиссера в театре. Влияние отмены крепостного права на управление провинциальными и крепостными театрами. Становление прогрессивных театральных школ.

Принципы организации театрального дела в России (до 1917 г. / после 1917 г.).

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема 2. Театр в современной социокультурной ситуации

Лекция № 3. Искусство и художественная культура. Социальные функции художественной культуры. Культурная политика. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса. Театр как социальный институт. Социальные функции российского театра на различных этапах развития общества.

Лекция № 4. Основные тенденции развития современного театра. Театр и другие виды исполнительских искусств. Взаимодействие театра, кино, телевидения. Специфические характеристики театра и особенности его влияния на формирование социокультурной ситуации в России.

Лекция № 5. Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года. Концепция долгосрочного развития театрального дела в РТ.

Самостоятельная работа. Работа с литературой, работа с источником (Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года).

Тема 3. Структура и функции подразделений театров.

Лекция № 6. Творческо-производственный процесс в театре. Творческие работники театров. Распределение функций. Труппа. Амплуа.

Лекция № 7. Трудовые отношения в театре. Коллективный договор.

Специфика трудовых отношений в театре. Формирование творческих составов. Проблемы формирования труппы в театрах различных видов и типов.

Основы трудового права в РФ. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Заключение трудовых договоров на неопределенный срок либо на определенный срок до пяти лет (срочный трудовой договор). Трудовой кодекс Российской Федерации и ограничения для заключения срочных трудовых договоров.

Понятие «творческий работник» в российском трудовом законодательстве. Особенности трудового договора театра с творческими работниками.

Лекция № 8. Коллективный договор, заключаемый представителями работников (профсоюзы) и работодателя (руководитель организа-

ции) как регулятор социально-трудовых отношений в организации.
Системы и формы заработной платы в театрах различных форм собственности и организационно-правовых форм.
Социальная защита работников театра. Функции служб занятости. Театральная биржа.
Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий творческих работников театров.
Конфликты в театральном коллективе и способы их разрешения.
Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема 4.

Источники финансирования деятельности театров

Лекция № 9. Социально-культурное содержание государственного и негосударственного финансирования театра. Причины необходимости экономической поддержки театра. Система финансирования театров и других организаций культуры в России. Многообразие систем финансирования социальной сферы за рубежом. Бюджетный кодекс Российской Федерации и правовая основа бюджетного финансирования театров – государственных (муниципальных) учреждений. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры. Основные проблемы и перспективы налоговой политики.

Лекция № 10. Эволюция финансовых отношений в сфере культуры. Особенности финансирования театров в современной России.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема 5. Театральное дело в условиях рыночной экономики. Маркетинговые исследования в социокультурной сфере.

Лекция № 11. Театральная аудитория: структура, социально-демографические характеристики. Маркетинг: стратегия и концепция, метод формирования аудитории. Инструменты маркетинга. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал. Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств.

Лекция № 12. Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Виды и формы рекламы.

Самостоятельная работа. Работа с литературой, анализ СМИ, анализ рекламной деятельности ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Тема 6. Гранты в области культуры.

Лекция № 13. Источники информации о грантах. Как грамотно сформулировать и оценить заявку. Составление сметы и отчетных документов. Фандрейзинг.

Тема 7. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав.

Лекция № 14. Структура спектакля. Художественный замысел и его воплощение. Техническая реализация: этапы, конфликты, компромиссы, результат.

Лекция № 15. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. Объекты и субъекты авторского права. Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в России и в мире. Авторский договор.

Лекция № 16. Авторские и смежные права на театральную постановку. Авторы спектакля и авторы аудиовизуального произведения. Формы авторского вознаграждения: гонорар и обязательные отчисления. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе. Права исполнителей.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема 8. Фестивали и конкурсы для молодых исполнителей.

Лекция № 17. Карта фестивалей и конкурсов: Россия, фестивали мира. Интернет-ресурсы для поиска фестивалей и конкурсов. Условия участия. Заявка. Поиск финансирования, гранты.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Организация театрального дела» установлен в соответствии с учебным планом. В конце седьмого семестра обучающиеся сдают экзамен.

Формы текущего контроля по дисциплине:

- посещение лекционных занятий
- устные (собеседование, ответы на контрольные вопросы)
- письменные (подготовка докладов, рефератов).

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Брейтбург, К. А. Мюзикл: искусство и коммерция : монография / К. А. Брейтбург, В. В. Брейтбург ; Перевод с итальянского Н. Александровой. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-9948-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/215786> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Баканов, Е. А. Управление услугами сферы культуры : учебное пособие / Е. А. Баканов, А. С. Тельманова, Н. М. Трусова. — Кемерово : КемГИК, 2020. — 203 с. — ISBN 978-5-8154-0555-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174704> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебное пособие / С. А. Мухамедиева. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 307 с. — ISBN 978-5-8154-0502-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156977> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Козодаев, П. И. Теория и практика организационно-творческой деятельности руководителя любительского театрального коллектива : учебное пособие / П. И. Козодаев. — Тамбов : ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2017. — 113 с. — ISBN 978-5-93691-136-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/152778> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Яськевич, И. Г. История искусства музыкального театра: Лекции. Материалы : учебное пособие / И. Г. Яськевич. — 2-е изд., испр.и доп. —

Новосибирск : , 2013. — 352 с. — ISBN 978-5-906386-04-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149026> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разработчики - Кудрявцев А.В./ доцент кандидат искусствоведения, Арсенова Н.В./старший преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является обучение практическому владению компьютером, овладение возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных инструментов для активного применения их в профессиональной творческой деятельности.

Задачи курса — научить свободно пользоваться компьютером на уровне пользователя популярной операционной системы Microsoft Windows; освоить главные пользовательские функции в популярной системе Microsoft Office Word.

На протяжении всего периода обучения всячески поощряются творческие начинания студентов. Практические задания, как правило, носят творческий характер. Наиболее удачные работы, по возможности, сохраняются для последующего использования в самостоятельной итоговой работе. Возможны индивидуальные, рассчитанные на длительный срок, проекты, в рамках которых обеспечивается освоение программного материала.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Современные информационные технологии» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности национальных культур; - формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; - способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; - способы преодоления коммуникативных барьеров;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; - устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; - учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; - применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

	- навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.	
ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> - основные источники информации по истории и теории искусства; - принципы работы с информацией;	
	<i>Уметь:</i> - осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет; - анализировать и систематизировать полученную информацию;	
	<i>Владеть:</i> - навыками планирования и проведения исследовательской работы; - навыками использования информационно-коммуникационных технологий.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			2
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	36	1
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение. Начало работы в Word 2010.

Вводное занятие. Проверка уровня знаний. Знакомство с функцией «Панель инструментов»: расположение кнопок, основные функции. Работа с непечатаемыми символами, их применение, обозначения.

Тема 2. Основные возможности Word.

Понятие «горячие клавиши» их применение в Word. Быстрое выделение фрагментов текста, ориентирование в тексте и переход к различным разделам. Схема документа Word. Функции инструмента «Линейка». Частичная и полная защита документа от изменения, запрет редактирования, виды запрета редактирования: режимы «Чтение», «Примечания», «Запись исправлений», «Ввод данных форм». Преобразование документа в формат Word 2003, сохранение в формате PDF. Режимы работы с документами: «Чтение», «Разметка страниц» и т.д. Изменение масштаба страниц. Применение справочников Word: «тузаурис». Статистика символов в тексте. Переключение окон клавишами Alt+Tab, Shift+Tab.

Тема 3. Форматирование текста.

Виды и способы нумерации страниц. Использование особого колонтитула для первой, титульной страницы. Понятие «колонтитулы» и их применение в документе, виды колонтитулов. Виды маркирования в документе Word, составление списков: нумерованные, маркированные, многоуровневые и т.д. Выравнивание текста, его основные виды: по центру, по правому краю, выравнивание по ширине. Функция «форматирование по образцу»: применение функции нажатием кнопки. Разрешение и запрет автопереноса слов. Функция изменения регистра. Специальные символы: их применение в тексте. Оформление колонок в тексте.

Набор стандартных тем оформления текста. Разбивка текста на разделы. Создание закладок.

Тема 4. Требования к оформлению текста.

Настройка стандартных параметров «поля», «шрифт», «кегель», «абзац», «междустрочный интервал», и т.д. Выбор шрифта и его разновидности: Serif и Sans Serif. Применение шрифтов в печатной продукции и в интернете. Понятие «Неразрывные пробелы», правила их применения в тексте: между фамилией и инициалами, между знаками номера и параграфа и относящихся к ним цифрам, между числами и относящимися к ним единицами измерения, внутри сокращений и им подобных и т.д. Правила оформления сносок концевых и подстрочных: различие в размере на 2 пункта, правила подборки шрифта. Правила оформления заголовков.

Оформление списка литературы: список литературы размещается в конце текста, сортируется по алфавиту.

Тема 5. Дополнительные возможности Word.

Использование буфера обмена, применение буфера, хранение информации при составлении текста. Создание буфера, складирование информации в буфер. Вставка текста из буфера обмена. Удаление информации из буфера.

Функция «Смарт-теги»: включение, применение, управление, отключение смарт-тегов, разновидности смарт-тегов. Вставка в текст текущего времени и даты.

Экспресс-стили — функция, позволяющая просматривать набор стилей перед тем, как применить их к тексту. Выбор Экспресс-стилей. Создание и изменение стилей. Создание нового стиля.

Функция «Поле»: позволяет автоматически вставлять в документ определенную информацию, а так же изменять ее. Вставка полей при помощи команд «Меню». Основные и наиболее популярные поля Word. Основные операции с полями.

Тема 6. Работа с таблицами.

Создание простейшей таблицы посредством кнопки «вставка». Рисование таблицы: выбор ширины линии, форматирование таблицы. Преобразование текста в таблицу. Преобразование таблицы в текст. Вставка таблицы Excel. Вставка экспресс-таблицы. Работы с таблицей: вставка пустой строки перед таблицей, добавление строк и столбцов, разделение и объединение таблиц, удаление содержимого таблицы, удаление ячеек, объединение ячеек, нумерация ячеек таблицы, свойства таблицы, форматирование текста в таблице. Применение стилей таблиц. Средства перемещения по таблице: комбинации клавиш Tab, Shift+Tab, Alt+Home, Alt+End и т.д. Сортировка данных в таблице.

Тема 7. Средства рисования Word.

Построение рисунков в виде фигур, вставка фигур, изменение готовых фигур: перемещение, изменение размера, поворот и деформация фигуры. Простейшие действия с фигурами: группировка объектов, порядок объектов, привязка рисунка к сетке для перемещения объекта с фиксированным шагом, изменении автофигуры, заливка фигуры, построение объемной фигуры.

Тема 8. Работа с графическими изображениями.

Способы вставки рисунков в текст. Извлечение рисунков из документа. Использование стилей рисунков и методы изменения их размера. Возможности работы с фигурным текстом WordArt.

Вставка рисунков из коллекции Word. Способы вставки рисунка из файла: «Вставить» (рисунок вставляется в документ без связи с исходным файлом), «Связать с файлом» (изменения в файле с рисунком отражаются в документе) и «Вставить и связать» (метод, объединяющий оба варианта). Различия между графическими форматами: BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG. Способ извлечения рисунка из документа Word посредством сохранения документа как веб-страницы.

Работа с рисунком: изменение цветового формата, стили рисунка, обтекание рисунка текстом, изменение размера рисунка, восстановление

полного отображения рисунка в тексте. Вставка и редактирование фигурного текста WordArt, форматирование объекта WordArt.

Тема 9. Работа с гиперссылками.

Гиперссылка — ссылка, позволяющая осуществлять переход к другим страницам данного документа, другим документам и файлам. Виды гиперссылок: гиперссылка на фрагмент в документе, гиперссылка на другой документ, гиперссылка на аудио и видеофайл, гиперссылка на Интернет-ресурс. Последовательное создание гиперссылки. Применение закладок при создании гиперссылки. Удаление подсказки на клавишу Ctrl при переходе на гиперссылку. Применение макроса для быстрого преобразования гиперссылки в текст.

Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word.

Оглавление как создание списков всех заголовков. Создание оглавления при помощи применяемых стилей заголовков. Редактирование и форматирование выбранного стиля. Применения выделения фрагментов текста в качестве заголовков. Работа с автособираемым оглавлением и использование шаблоном оглавления как завершающий этап работы.

Тема 11. Работа с макросами.

Макрос — последовательность действий в документе Word, записанная под определенным именем. Применение макроса, возможности макроса — упрощенное форматирование текста. Создание, запись и выполнение макроса. Вызов макроса при помощи комбинации клавиш. Редактирование записанного макроса. Удаление макроса.

Тема 12. Работа с Power Point.

Основные принципы работы в программе. Оформление презентации Power Point, правила подбора шрифтов, применения анимации, применение гиперссылок, вставка видео и аудио файлов.

Тема 13. Работа с презентацией Prezi

Знакомство с программой Prezi. Знакомство с онлайн версией программы, составление презентации Prezi, управление презентацией.

Тема 14. Работа с Adobe Photoshop

Знакомство с основами работы в Adobe Photoshop. Создание файлов, создание слоёв, знакомство с основными инструментами программы.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Современные информационные технологии» установлен в соответствии с учебным планом. В конце первого семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»:

- устные (собеседование)
- письменные (форматирование текста в документе, выполнение заданий).

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Андерсен, А. В. Современные музыкально-компьютерные технологии : учебное пособие / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7389-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/160198> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Голованов, Д. В. Компьютерная нотная графика : учебное пособие / Д. В. Голованов, А. В. Кунгуров. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-5971-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

<https://e.lanbook.com/book/149653> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Одиноква, И.Н. Акустические принципы дифференциации консонанса и диссонанса как одна из стержневых линий в учебной дисциплине «основы музыкально-теоретических знаний» / И.Н. Одиноква // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. — 2016. — № 3. — С. 59-65. — ISSN 2309-1428. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/301817>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Косяченко, Б. В. Лекции по музыкальной информатике : учебное пособие / Б. В. Косяченко, О. В. Садкова. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2019. — 128 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155827>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИСТОРИЯ ТЕАТРА

Разработчик - Воронин А.Г./преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «История театра» - овладение обучающимися знаниями по истории зарубежного и русского театра от истоков до современности. Основные направления лекционного курса отражают основные этапы (эпохи, периоды, направления) в развитии драматургии; особенности национальных традиций, исторические имена и факты, связанные с развитием драматургии; содержание конкретных пьес, включенных в программу курса; характеристики различных жанров в драматургии.

Основными задачами дисциплины являются воспитание у студентов умения анализировать конкретные пьесы; способности использовать основы литературоведческого анализа при разборе пьесы; навыков осуществления сравнительного анализа режиссерских интерпретаций пьес.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, по-	Знать: - историю культуры в широком контексте; - историю и теорию искусства;
	Уметь:

стигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	- анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;	
	<i>Владеть:</i> - методикой анализа произведения искусства; - профессиональной терминологией.	
ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> - основные источники информации по истории и теории искусства; - принципы работы с информацией;	
	<i>Уметь:</i> - осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет; - анализировать и систематизировать полученную информацию;	
	<i>Владеть:</i> - навыками планирования и проведения исследовательской работы; - навыками использования информационно-коммуникационных технологий.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 академических часа), ведется в течение со второго по пятый 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	6	146	2,4	5
Самостоятельная работа		70		
Общая трудоемкость:		216		

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1. Античный театр

Тема 1.1. Классический театр Древней Греции

Происхождение античного театра из культа Диониса и хоровых обрядов

Творчество Эсхила, «отца трагедии». Трилогия «Орестейя»

Трагедии Софокла. «Эдип-царь»

Женские образы в трагедиях Еврипида. «Медея»

Комедии Аристофана. «Лисистрата»

«Поэтика» Аристотеля. Мимесис и катарсис

Театр эллинистической эпохи. Комедия Менандра «Брюзга»

Тема 1.2. Древнеримский театр

Римский театр эпохи Республики. Комедии ателланы.

Творчество Плавта. «Близнецы»

Комедии паллиаты. Творчество Теренция. «Братья»
Римский театр императорской эпохи. Трагедии Сенеки

Раздел 2. Средневековый театр

Тема 2.1. Театр Средних веков

Мистерия. Моралитэ. «Миракль о Роберте-дьяволе»
«Рождественская драма» св. Димитрия Ростовского
Русские народные драмы «Лодка» и «Царь Максимилиан»

Раздел 3. Театр эпохи Возрождения

Тема 3.1. Ренессанс в драматургии - возрождение театра

Итальянский театр и ученая комедия.
Л. Ариосто, Н. Макиавелли и Дж. Бруно
Народный фарс и итальянская комедия дель арте
Испанский театр «коралей». Лопе де Руэда и Сервантес
Творчество Лопе де Вега – вершина испанского театра
Драматургия Тирсо де Молины и других последователей Лопе
Творчество Кальдерона и барокко в европейском театре
Английский театр эпохи Возрождения. Кристофер Марло
Биография Шекспира и периодизация творчества
Исторические хроники. Две тетралогии Шекспира
Жанровые особенности комедий Шекспира
Трагикомедии. «Буря» как завещание Шекспира
Театр Шекспира – вершина эпохи Возрождения

Тема 3.2. Идеи классицизма и французский театр

Французский театр XVII века.
Трагедии Пьера Корнеля и Жана Расина
Жизнь и творчество Мольера – драматурга,
актёра и директора театра Пале-Рояль
Высокая комедия. «Тартюф» и «Дон Жуан»
«Поэтическое искусство» Буало как манифест классицизма

Раздел 4. Театр эпохи Просвещения

Тема 4.1 Становление отечественного театра в XVII-XVIII веках

Развитие светской культуры в XVII веке.
Комедии Симеона Полоцкого
Первые спектакли при дворе Алексея Михайловича в 1672 г.

Театр при Петре I. Охочие комедианты

Трагедии А.П. Сумарокова. «Димитрий Самозванец»

Фёдор Волков – отец русского театра

Создание русского национального театра в 1756 г.

Тема 4.2. Влияние европейского театра и идей Просвещения в творчестве российских авторов и актёров

Знакомство И.А. Дмитревского с Анри Лекеном и Дэвидом Гарриком

Драматургия Вольтера и Дидро. Трилогия Бомарше

Первая постановка И.А. Дмитревским комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»

Комедии Я. Княжнина, А. Шаховского, И. Крылова

Трагедии В. Озерова и их влияние на расцвет театра в начале XIX в.

Раздел 5. Театр эпохи Романтизма

Тема 5.1. Романтизм в театре XIX века

«Буря и натиск». Трагедии Фридриха Шиллера

Веймарский театр и творчество Гёте. «Фауст»

Первые актёры-романтики. Эдмунд Кин.

Павел Мочалов – русский Гамлет. Статьи В.Г. Белинского о нём

Русский романтизм в театре. Нестор Кукольник и Николай Полевой

Романтическая драматургия М.Ю. Лермонтова. «Маскарад»

Тема 5.2. Становление реалистического искусства

Драматургия А.С. Грибоедова и А.С. Пушкина

Театральная реформа М. Щепкина и расцвет Малого театра

«Ревизор» Н.В. Гоголя и влияние гоголевского направления в театре

Провинциальные театры России. Н. Рыбаков и П. Стрепетова

Драматургия И.С. Тургенева. «Месяц в деревне»

Александринский театр в XIX веке. Творчество М. Савиной

Творчество А.Н. Островского – вершина русской драматургии XIX в.

Гастроли Росси, Сальвини и Сары Бернар. Мейнингенский театр

Первая постановка драмы «Власть тьмы» Л.Н. Толстого в Париже

Раздел 6. Театр в XX веке

Тема 6.1. Новая драма и становление режиссуры в XX веке

Создание Московского Художественного театра. Творчество К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Новаторство А. Чехова

Театр Жака Копо «Старая голубятня» и «Картель четырех»

Творчество Вс. Мейерхольда и его биомеханика. Программа «Театральный Октябрь»

Творчество Евг. Вахтангова и новаторство «Принцессы Турандот»

Эпический театр Бертольта Брехта

Камерный театр А. Таирова

Тема 6.2. Тенденции в развитии театра второй половины XX века

Фронтальные театры в годы Великой Отечественной войны

Театр США. Бродвей и мюзикл. Теннесси Уильямс и Артур Миллер

Народный театр Жана Вилара и его Авиньонский фестиваль

Олег Ефремов и его театр-студия «Современник»

Джорджо Стрелер и его миланский «Пиколло театр»

Юрий Любимов и Театр на Таганке

Питер Брук и принципы «тотального театра» в его МЦТИ, объединившие искания Ежи Гротовского и Антонена Арто

Творчество Анатолия Эфроса

Создание Союза театров Европы. Ариана Мнушкин и Питер Штайн

Георгий Товстоногов и Ленинградский БДТ

Творчество Анатолия Васильева. «Школа драматического искусства»

Лев Додин и Санкт-Петербургский МДТ – Театр Европы

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История театра» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают зачёт, в конце 3,5 семестра обучающиеся сдают экзамен. Формы текущего контроля:

- посещение лекционных занятий;
- выполнение заданий;
- собеседование, ответы на контрольные вопросы

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Антипкина, Е. Н. История русского театра : учебное пособие / Е. Н. Антипкина, Ю. А. Кондратенко, В. Б. Холопов. — Саранск : МГУ им. Н.П. Огарева, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-7103-3949-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/204497> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Селиверстова, Н. Б. История драматического театра. Античность. Средневековье: лекции : учебное пособие / Н. Б. Селиверстова. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-00140-833-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/196526> (дата обращения: 10.01.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Ряпосов, А. Ю. Режиссерская методология Мейерхольда : учебное пособие для спо / А. Ю. Ряпосов. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 408 с. — ISBN 978-5-8114-9903-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/225551> (дата обращения: 10.01.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра : учебное пособие / А. Я. Таиров. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета му-

зыки, 2021. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-2971-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/167260> (дата обращения: 10.01.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
 В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
 Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Разработчик - Сокольская А.А./доцент, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины – научить студентов ориентироваться в основных исторических процессах и теоретических проблемах, связанных с ведущими жанрами музыкально-театрального искусства.
 Задачи курса – дать информацию об основных жанрах, исторических эпохах и художественных направлениях в области музыкального театра, в том числе и в контексте смежных искусств.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - историю культуры в широком контексте; - историю и теорию искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой анализа произведения искусства; - профессиональной терминологией.
ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельно-	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные источники информации по истории и теории искусства; - принципы работы с информацией; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет;

сти	- анализировать и систематизировать полученную информацию;	
	<i>Владеть:</i> - навыками планирования и проведения исследовательской работы; - навыками использования информационно-коммуникационных технологий.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1. История оперного жанра

Тема 1. Истоки музыкального театра. *Dramma per musica*: рождение оперы.

Синкретические действия как предформы оперного жанра. Музыка в религиозных мистериях, роль музыки в представлениях древнегреческого театра. Музыка в средневековой христианской мистерии. Светские варианты театральных представлений с участием музыки. «Игра о Робене и Марион» и «Игра об Адаме» Адама де ла Аль. Интермедии, пасторальная драма и мадригальная комедия как прямые предшественники оперы. Интермедии Э.Кавальери.

Деятельность флорентийской камераты и эстетические предпосылки создания нового жанра. Принцип аккомпанированной монодии и *basso continuo*. Орфический миф как сюжетный архетип в «академической» барочной опере. Трактат В.Галилеи "Диалог о старинной и современной музыке" (1581). Опера как часть придворного (социального) ритуала.

Тема 2. Оперный жанр в Италии в 17 веке. Римская опера.

Творчество М. Да Гальяно и К.Монтеверди. Роль сценического действия, декорационного оформленния и отход от мадригальности. Внедрение балетных дивертисментов. Ариозный стиль. Театр Барберини. Творчество Ст.Ланди. Религиозные и дидактические сюжеты как характерная черта римской оперы. Влияние *commedia del arte* на комедийные сцены.

Венецианская опера. Коммерческие и придворные оперные постановки в Венеции, Флоренции, Мантуе. Придворный спектакль-аллегория. Творчество Ф.Кавалли, Л.Росси, М. Чести. Роль пародийности в комедийных эпизодах. Венецианская опера и *commedia del arte*. Стиль венецианской декорационной школы и формирование типичных для оперного сюжета топосов; принцип прямой перспективы. «Золотое яблоко» Чести-Бурначини как образец придворной оперы.

Неаполитанская оперная школа и творчество А.Скарлатти

Влияние венецианского стиля. Неаполитанские консерватории и кастратное пение. Творчество А. Скарлатти и традиции аркадской академии. Формирование развернутых вокальных номеров, их типы; оперная *sinfonia*. Противопоставление *secco* и номеров, *ciacoscuro* как ведущий дра-

матургический принцип.

Тема 3. Французский музыкальный театр в 17-18 веках.

Ф.Кино и школа П.Корнеля. открытие Королевской академии музыки Камбером и Перреном. Монополия Люлли в области музыкального театра. Жанр лирической трагедии в творчестве Люлли. Декорационный стиль французской оперы и творчество Дж.Торелли.

Французский музыкальный театр эпохи Просвещения. Новые оперные жанры. Историческое значение оперного творчества Рамо. «Война буффов» и эстетическая дискуссия по проблемам музыкального театра в середине столетия. Французские энциклопедисты, Руссо и рождение жанра французской комической оперы.

Тема 4. Итальянский музыкальный театр в 18 веке.

Пути развития итальянской оперы. Опера *seria*, основные черты поэтики, драматургии, стиля, типы сюжетов, эволюция жанра (на примере творчества Генделя, Хассе, Вивальди). Значение творчества П. Метастазियो для жанра *seria*. Опера-буффа: особенности сюжетики, стиля, драматургии и формы, главные представители жанра (на примере произведений Перголези, Пиччинни, Паизиелло, Чимароза). Особенности вокального письма («классическое *bel canto*»)

Тема 5. Музыкальный театр Англии и Германии в 18 веке.

Творчество Г.Перселла. Жанр музыкально-драматического спектакля в английском театре. Оперная деятельность Генделя в Лондоне. «Оперники». Влияние итальянской оперы и французской лирической трагедии на стиль Перселла.

Музыкальный театр в Германии. Театры в Гамбурге, Дрездене, Мюнхене. Оперы Кайзера, Куссера, Телемана. Формирование жанра зингшпиля.

Оперное творчество Глюка и Моцарта. Историческое значение оперной реформы Глюка-Кальцабиджи. Особенности стиля в венский и парижский периоды. Полемика вокруг реформаторских опер Глюка. Творчество Н. Пиччинни. «Школа Глюка». Оперы Моцарта, их жанровые истоки и типы драматургии. Моцарт и оперные традиции 19 века; влияние идей Просвещения. Особенности жанрового синтеза в зрелых операх и зингшпилях Моцарта.

Тема 6. Итальянская и французская оперные школы в 19 веке.

Оперный жанр на рубеже 18-19 веков: предромантизм и ранний романтизм. Романтические тенденции в оперном творчестве Россини, Керубини, Спонтини, Майра, Меркаданте. Влияние романтической драмы на оперные либретто (на примере творчества Ф.Романи). Формирование жанра исторической и патриотической оперы в творчестве итальянских и французских композиторов. Романтизм в декорационном искусстве.

Жанры итальянского и французского музыкального театра в 19 веке.

«Франко-итальянская школа» (К.Дальхаус) в 19 веке. Роль историко-патриотической тематики. Влияние романтической драмы. Историческая и психологическая опера в творчестве итальянских композиторов (на примере произведений Беллини, Доницетти, Верди, Бойто). Жанры французского музыкального театра (на примере произведений Обера, Мейербера, Бизе, Гуно, Тома, Массне). Взаимосвязь оперной драматургии с исполнительской и постановочной практикой; появление функции оперного режиссера. Романтический стиль *bel canto* в вокальном исполнении.

Тема 7. Оперное искусство других стран

Сказочно-фантастическая и рыцарская опера в творчестве ранних немецких романтиков (Гофман, Вебер, Маршнер, Шпор); пути развития жанра зингшпиля. Оперное творчество Вагнера и судьба национальных композиторских школ в 19 веке. Вагнеровская реформа. Влияние идей и стиля Вагнера на композиторские школы 2 половины 19 века.

Национальные оперные школы. Опера как ключевой музыкальный жанр в идеологии романтического национализма. Франко-итальянские жанровые модели и их роль в формировании национальных оперных стилей (на примере произведений Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Монюшко, Сметаны, Дворжака).

Тема 8. Опера на рубеже 19-20 веков.

Опера и стиль модерн. Разнообразие художественных течений. Антиромантические и антивагнеровские тенденции в оперном искусстве. Влияние приемов драматического театра («новая драма») на сюжетику, драматургию либретто, приемы вокального письма. Опера и эстетика *Fin de siècle*. Модернизм, веризм, экспрессионизм, разговорная драма, импрессионистские и символистские тенденции в оперном жанре.

Тема 9. Опера в 20 веке.

Кризис оперного жанра в 20 веке. Неоклассицистская эстетика как попытка преодоления кризиса. Музыкальный авангард и опера. Жанровые модификации оперы в 20 веке (опера-оратория, опера-мистерия, малые формы, камерная и моноопера, опера-балет, зонг-опера и др. – на примере произведений Лахенманна, Циммермана, Мессиана, Штокхаузена, Адамса, Денисова, Шнитке)

Раздел 2 История балета

Тема 10. Формирование балетного жанра в эпоху Ренессанса и балетное искусство Франции 17-18 века

Придворный балет в Италии в эпоху Возрождения. Придворный комический и драматический балет во Франции в период царствования Людовика XIV. Хореограф П.Бошан и формирование техники танца. Королевская Академия танца. Жанр оперы-балета. Реформа балетного костюма (Салле, Камарго). Подчиненная роль музыки в придворном балете. Балетные реформы Уивера, Новерра, Глюка-Анджоллини (*ballet d'action*). Предромантические тенденции в творчестве Доберваля, Вигано, Блазиса.

Тема 11. Романтический балет.

Балетная реформа Тальони. «Сильфида» и «Жизель» как первые романтические «белые» балеты. Творчество М.Тальони и Ф.Эльслер. Хореографический стиль Перро, Сен-Леона, Петипа, Бурнонвиля. Преобладание женского танца. Симфонизация балета. Возрастание роли музыкальных закономерностей, тематическое единство позднеромантических балетных партитур. Традиции романтического балета в России.

Тема 12. Жанр балета в 20 веке

Основные направления хореографии в балете 20 века (танец-модерн, ритмопластический танец, хореодрама и драмбалет, *contemporary dance*;

крупнейшие хореографы и танцовщики: Фокин, Нижинский, Баланчин, Горский, Грэхем, Килиан, Бауш, Пети, МакМиллан, Якобсон, Григорович и др. Ведущие балетные коллективы (Большой театр, Нью-Йорк Сити Балле, балет Елисейских полей, Балет парижской оперы и др.)

Раздел 3. «Массовые жанры» в музыкальном театре

Тема 13. Жанр оперетты.

Эволюция жанра оперетты. Водевиль как предшественник жанра оперетты. Французская оперетта в творчестве Оффенбаха, Эрве, Лекока. Подчиненная роль музыкальных номеров. Дальнейшее развитие жанра в творчестве Гилберта/Салливана. Венская оперетта (Штраус, Зуппе, Миллекер, Целлер). Неовенская оперетта (Кальман, Легар). Советская оперетта как жанровый микст (влияния неовенской оперетты, американского мюзикла, стилистики советской массовой песни – Дунаевский, Стрельников, Шостакович, Фельцман и др.).

Тема 14. Новые жанры музыкального театра в 20 веке

Разнообразие путей развития массовых театральных жанров в 20 веке. Реформирование жанра оперетты в творчестве Керна, Роджерса, Портера, Бернстайна и др. (бродвейский и уэст-эндский мюзикл). Послевоенный мюзикл и жанр рок-оперы в творчестве Уэббера, Макдермота. Французский мюзикл (Берже, Шонберг, Коччанте). Жанры мюзикла и рок-оперы в России (Рыбников, Журбин, Гладков, Дашкевич и др.)

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История музыкально-театрального искусства» установлен в соответствии с учебным планом. В конце шестого семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями)
- письменные (проверка эссе, рефератов).

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Сокольская, А. А. Интерпретация оперы на современной театральной сцене (На примере оперы В. А. Моцарта «Дон Жуан») : учебно-методическое пособие / А. А. Сокольская. Казань : КГК им. Жиганова, 2019. 44 с.
2. Шефова, Е. А. История музыкального театра : учебное пособие / Е. А. Шефова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 90 с. — ISBN 978-5-907168-45-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/146711> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Богатырев, В. Ю. Актёр и роль в оперном театре : учебное пособие / В. Ю. Богатырев. — 2-е изд. доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-8269-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/177070> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

- Гордина Е. Монтеверди. Мантуанские шедевры. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2017
- Кириллина Л. Театральное призвание Георга Фридриха Генделя. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2019.

Еременко, Г. А. Зарубежный музыкальный театр XX века: проблемы, новые пути, перспективы: лекция по курсу «История зарубежной музыки XX века» для студентов теоретико-композиторского факультета : учебное пособие / Г. А. Еременко. — Новосибирск : НГК им. Глинки, 2020. — 55 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/253598> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

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

I. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является знание истории развития мировой художественной культуры, ее основных этапов и периодизации, знакомство с выдающимися произведениями искусства различных художественных направлений и стилей, что обогащает образное, художественно-ассоциативное мышление музыкантов для будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- способствовать развитию интеллектуального, культурного уровня, художественного кругозора, воспитанию профессиональной и социальной ответственности музыканта в самостоятельной, творческой деятельности;
- определить место курса в учебном процессе профессионального музыкального образования и его значение в художественно-творческом развитии личности;
- выделить искусство в системе культуры, показать особенности его функционирования в последней и заложить понимание места и роли искусства в жизни общества;
- раскрыть внутреннюю связь истории искусства с различными сторонами общественной жизни, показать относительную самостоятельность его развития, самодостаточность и самоценность;
- проследить процесс исторического развития и искусства от истоков до современности;
- познакомить с основными направлениями, течениями, школами и стилями искусства, крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками мирового искусства;
- проследить историческую динамику развития искусства, взаимодействие различных видов художественного творчества на протяжении основных эпох развития мировой художественной культуры;
- способствовать развитию навыков восприятия и осмысления произведений искусства;
- содействовать выработке у студентов критериев оценки различных направлений, течений, школ в искусстве и конкретных художественных

произведений;
 – формировать умение систематически и целенаправленно работать над искусствоведческими источниками и соответствующей литературой;
 – содействовать овладению методологией научного анализа, в том числе междисциплинарного, отвечающей требованиям и вызовам художественно-эстетического развития современного общества.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> - особенности национальных культур; - формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; - способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; - способы преодоления коммуникативных барьеров;
	<i>Уметь:</i> - ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; - устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; - учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; - применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности;
	<i>Владеть:</i> - навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; - навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

Контрольный урок в 1 семестре

IV. Содержание дисциплины.

Введение в предмет: Искусство и культура. Культура и культурология. Сущность, структура и функции культуры. Основные концепции культуры. Принципы типологии культур. Историческая типология культуры. Периодизация истории развития культуры и искусства от древности до современности.

Раздел 1. Искусство древнего мира

Тема 1. Возникновение искусства в первобытном обществе.

Синкретизм сознания первобытного человека. Роль мифа в формировании картины мира. Ранние формы религии. Генезис искусства. Пещер-

ные росписи, «палеолитические вены», зачатки архитектуры (памятники мегалита). «Звериный стиль» и его характерные черты. Скифское золото как одно из высших достижений декоративно-прикладного искусства.

Тема 2. Искусство Древнего Востока (Египет, Месопотамия).

Связь искусства Древнего Египта с заупокойным культом. Пирамиды и формы монументальной пластики. Храмовые комплексы (Карнак, Луксор). Основные черты древнеегипетского канона в скульптуре, рельефах, росписи. Сокровища гробницы Тутанхамона как шедевры прикладного творчества.

Культура и искусство Месопотамии. Мифология народов Междуречья. Эпос о Гильгамеше. Зиккурат – новый тип культового сооружения. Изображение жрецов и молящихся в фигурах «адорантов» (III тыс. до н. э.).

Вавилон в период Нового царства как единый городской ансамбль, особенности его архитектуры и декора. Дворцовое искусство персидской (иранской) империи (V в. до н. э.).

Раздел 2. Искусство античности

Тема 3. Античность и ее значение в мировой культуре.

Античность как историко-культурное понятие, истоки европейской культуры и цивилизации в отличие от Древнего Востока.

Характеристика эпохи, ее хронологические границы и периодизация. Причины расцвета культуры и искусства в эпоху античности. Особенности мировосприятия древних греков. Античность в современной культуре.

Тема 4. Мифология как почва и основа для развития искусства.

Миф как фантастическое отражение мира в образной форме. Пантеон богов в древнегреческой мифологии, олицетворяющих природу, общественные явления, различные виды деятельности, искусство. Принцип антропоморфизма. Мифология древних греков как «религия красоты» (Гегель).

Реконструкция древнегреческой мифологии в концепции А. Ф. Лосева, ее основные этапы: от хаоса к космосу, от матриархата к патриархату, от миксантропических образов к антропоморфизму. Самоотрицание мифологии с возникновением философии и христианства.

Тема 5. Основные достижения античной культуры и искусства.

Развитие философии, познания мира и человека. Образование и письменность. История возникновения Олимпийских игр. Формы государства и права. Художественные достижения древнегреческого искусства в разных видах творчества.

Тема 6. Литература античности.

Основные темы и жанры древнегреческой литературы. Эпос Гомера. Представители сольной и хоровой лирики. Особенности развития литературы Древнего Рима. Римские поэты «золотого века». Возникновение жанра сатиры. «Сатирикон» Петрония как первый сатирический роман (мениппова сатира).

Тема 7. Архитектура и скульптура Древней Греции.

Основные черты художественного мышления древних греков (эйдетичность, логика и рационализм в построении формы, персональный характер искусства). Антропоморфический, пластически-телесный стиль древнегреческой архитектуры. Типы храмов. Ордерная система. Связь архитектуры со скульптурой. Ансамблевый принцип и размещение в окружающей природной среде.

Историческая эволюция древнегреческой скульптуры и ее высшие достижения в период классики. Памятники скульптуры эллинизма. Вазопись и глиптика (геммы) в искусстве античности.

Тема 8. Искусство Древнего Рима.

Особенности развития архитектуры и скульптуры Древнего Рима, опора на древнегреческие образцы. Новые архитектурные формы и достижения городского строительства римлян. Искусство скульптурного портрета, создание типа конной статуи. Стили настенной живописи. Краснолаковая керамика и выдувное стекло.

Развитие театрального искусства. Расцвет римской комедии в творчестве Плавта и Теренция (III – II в. до н. э.), ее влияние на театр Шекспира и Мольера.

Тема 9. Музыка в эпоху античности.

Особенности музыки в эпоху античности и ее общественное значение. Проблемы музыки в трудах древнегреческих философов. Музыкальная космология Платона. Теория «мимезиса» и «катарсиса». Лады античной музыки. Учение о «музыкальном этосе». Борьба «каноников» и «гармоников».

«Аполлоническое» и «дионисийское» начала в древнегреческом искусстве. Нравственно-воспитательная роль и обязательность музыкального воспитания.

Раздел III.

Средневековье в культуре и искусстве европейских стран

Тема 10. Возникновение христианского типа культуры в период средневековья.

Оценка роли и значения средневековья в истории культуры. Общая характеристика эпохи и историческая периодизация средневековья. Христианство как религия и взгляд на мир средневекового человека. Влияние христианства на философию, этику, искусство. Противоречия веры и разума в средневековой философии (патристика и схоластика). Этическая проблематика и ее религиозное разрешение. «Исповедь» Августина как религиозно-философский и литературный памятник эпохи.

Тема 11. Главенствующие формы жизни и творчества в эпоху средневековья.

Выделение господствующих форм жизни в работе Й. Хейзинга «Осень средневековья» – христианства, рыцарства, куртуазной любви. Культура феодального замка. Рыцарство и куртуазная любовь как явления средневековой культуры, их воплощение в литературе и искусстве. Аллегорически-символический способ мышления в эпоху средневековья.

Тема 12. Романский и готический стили искусства.

Возникновение первых общеевропейских стилей искусства в эпоху средневековья. Особенности христианского храма и его назначение. Формы романской и готической архитектуры. Стил готики в скульптуре, книжной миниатюре, прикладной эстетике.

Тема 13. Народная смеховая культура средневековья.

Идея «двоемирия» и дуализм средневекового сознания. Официальная и карнавальная культура. Народная смеховая культура как обращение к материально-телесному низу. Роль смеха как выражение избытка, полноты жизни, его антиклерикальная направленность. Проявления народной смеховой культуры (фольклор, зрелища и представления, формы простонародной площадной речи).

Тема 14. Литература и театр в эпоху средневековья.

Основные направления и жанры средневековой литературы. Церковная (клерикальная) литература. Героический эпос, рыцарские романы, музыкально-поэтическое творчество рыцарей (трубадуров и миннезингеров), городская литература, поэзия вагантов. Театральные формы в культуре средневековья (литургическая драма, мистерия, выступления бродячих артистов).

Тема 15. Культура и искусство Византии.

Синтез античности, христианства и восточного влияния в византийской культуре. Борьба иконоборцев и иконопочитателей. Основные черты иконографического канона. Икона как культовый предмет и ее функции. Историко-культурное и художественно-эстетическое значение иконописи.

Опора на античные образцы в византийской литературе. Жанр любовного романа. Роль музыки и ее разновидности (церковная, придворная, военная).

Тема 16. Византийское зодчество и декоративно-прикладное искусство.

Формы византийского зодчества. Храм св. Софии в Константинополе как тип крестово-купольной композиции. Особенности декоративно-прикладного и ювелирного творчества. Сочетание христианской символики, мифологических образов, светских сюжетов. Богатство колорита и полихромность. Влияние «византийского стиля» на русскую культуру и искусство.

Раздел IV

Искусство Возрождения

Тема 17. Эпоха Возрождения и ее роль в развитии культуры и искусства.

Возрождение как качественный скачок в истории культуры и искусства, переход от средневековья к Новому времени. Картина мира и место в ней человека. Естественнонаучные и географические открытия. Возникновение гуманизма. Основные идеи мыслителей-гуманистов Возрождения. Формирование нового типа личности. Изменение отношения человека к природе. Появление утопических теорий (Т. Мор, Т. Кампанелла). Светский характер искусства как выражение возрожденческого гуманизма. Обращение к античному наследию.

Тема 18. Искусство Ренессанса в Италии.

Общая характеристика и периодизация искусства Возрождения в Италии. Проторенессанс и реформы Джотто. Возрождение античных традиций в архитектуре и скульптуре. Представители раннего Возрождения. Творчество выдающихся мастеров высокого Возрождения. Венецианская школа живописи. Маньеризм как распад гармонической целостности Ренессанса (нарастание субъективизма, усложненность формы, виртуозность техники письма).

Тема 19. Литература и театр эпохи Возрождения.

«Божественная комедия» Данте как литературный памятник на рубеже эпох. Литература итальянского Ренессанса. Творчество Ф. Петрарки – начало европейской поэзии Нового времени. Идеи Возрождения и гуманизма в произведениях Бокаччо.

Развитие европейской литературы в разных странах (отказ от латыни, использование народного языка). Творчество поэтов «Плеяды» во Франции. Отголоски народной смеховой культуры в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Возникновение литературного жанра эссе (М. Монтень). Ирония и сатира в «Похвале Глупости» Э. Роттердамского (Германия). Творчество Сервантеса и Лопе де Вега в Испании, Шекспира в Англии как вершина Возрождения.

Театр эпохи Возрождения в Италии. Интерес к античной драматургии, создание «комедии эрудита». Возникновение комедии дель арте и ее отличительные особенности. Обращение к «комедии масок» в зарубежном и русском театре.

Тема 20. Искусство Северного Возрождения.

Особенности развития искусства Северного Возрождения и его выдающиеся представители. Раннее Возрождение в Нидерландах. Характеристика творчества И. Босха и П. Брейгеля. Создание жанра картины-притчи на христианском и фольклорном материале. Влияние итальянского

искусства, тенденции «романизации» стиля у мастеров Северного Возрождения. Творчество А. Дюрера в Германии (живопись, графика, трактаты по искусству). Соединение готики и черт ренессанса в изобразительном искусстве французского Возрождения.

Раздел V

Искусство Нового времени (17-18 вв.)

Тема 21. Классицизм как художественное направление и стиль искусства.

Исторические условия возникновения классицизма во Франции 17 в. Философский рационализм Р. Декарта как теоретическая основа классицизма. Принципы классицизма в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство». Исторические разновидности классицизма в европейской культуре 17-18 вв. Венская музыкальная классика.

Тема 22. Искусство классицизма.

Опора на античные образцы, следование формам греко-римского искусства. Нормативность и регламентация художественного творчества.

Театр эпохи классицизма и его особенности. Творчество П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Б. Мольера. Литература классицизма, ее философско-дидактический характер (максимы, мысли, характеры, басни).

Классицизм в архитектуре, характерные черты стиля. Архитектурные памятники классицизма во Франции (Лувр, Версаль). Создание «регулярного» французского парка.

Античные сюжеты и образы в изобразительном искусстве. «Теория модусов» в творчестве Н. Пуссена. Жанр классического «идеального» пейзажа. Переход от классицизма к академизму.

Тема 23. Барокко и рококо в искусстве XVII-XVIII веков.

Барокко как продолжение и отрицание Ренессанса. Драматизм и противоречивость эпохи. Стилиевые признаки барокко. Возникновение стиля барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. Основные направления барочной живописи. Творчество выдающихся художников эпохи барокко (Рубенс, Рембрандт, Веласкес, Караваджо). Музыкальное барокко, его жанры и формы.

Зарождение стиля рококо в искусстве Франции XVIII века. Черты стиля рококо в живописи, скульптуре, оформлении интерьеров, садово-парковом искусстве. Стиль рококо в музыке.

Тема 24. Искусство эпохи Просвещения.

Эпоха Просвещения и идеология просветительского движения. Взгляды просветителей на искусство. Художественное творчество как выражение позиции автора, «великолепный дидактизм» искусства Просвещения. Разнообразие художественных направлений и стилей (классицизм, сентиментализм, просветительский реализм). Особенности Просвещения в разных странах и его представители в искусстве (Франция, Англия, Германия). Просвещение в России, исторические этапы его развития и национальное своеобразие. Выдающиеся деятели русского Просвещения. Формирование национальной композиторской школы. Создание первых опер, освоение жанров хоровой и камерно-инструментальной музыки как предпосылка расцвета музыкального искусства в XIX веке.

Раздел VI

Искусство XIX-XX веков

Тема 25. Романтизм в истории искусства.

Социально-исторические причины возникновения романтизма. Художественная антитеза «классицизм – романтизм». Предшественники ро-

мантизма в искусстве.

Формирование принципов романтизма в кругу йенских романтиков. Характерные черты романтического искусства. Социальная и художественная неоднородность романтизма, его особенности в разных странах. Вклад романтизма в историю культуры и открытие новых путей развития искусства XX века.

Тема 26. Реализм в искусстве и его художественные достижения.

Проблема реализма в истории искусства. Термин «реализм» в середине XIX века в творчестве Г. Курбе (выставка «Реализм» 1855 г.) и Шан-флэри (сборник статей «Реализм» 1857 г.). Сущность реалистического типа творчества: социальный анализ действительности, связь характеров и обстоятельств, типизация, отражение жизни в «формах самой жизни». Реализм как творческий метод в зарубежном и отечественном искусстве. Стилистически-художественное разнообразие реализма.

«Золотой век» русской культуры как расцвет реалистического искусства. Великие русские писатели-реалисты. Творчество художников-передвижников. Возникновение реалистического театра. Деятельность композиторов «Могучей кучки».

Динамика исторического развития реализма. Неореализм в Италии. Социалистический реализм и его художественные достижения в искусстве советского периода. Трансформация реализма под влиянием модернистских течений в искусстве XX века.

Тема 27. Модернизм в искусстве XX века.

Историко-художественная ситуация на рубеже XIX-XX веков. Теоретическое обоснование модернизма в концепциях культуры XX века. Модернизм как суммарный термин, объединяющий различные направления искусства, связанные с формотворчеством и экспериментаторством.

Основные направления модернизма, их проявление в разных видах художественного творчества (фовизм, экспрессионизм, кубизм, примитивизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм).

Появление «новой фигуративности» в искусстве 50 гг. (ready-made). Открытие пограничных зон между «искусством» и «неискусством» в теории и практике дизайна, поп-арта, соц-арта, концептуализма.

Кризис авангардизма в 70-80-е гг., ретроспективизм и «тихий хаос» стилей. Множественность художественно-стилевых ориентаций.

Тема 28. Модернизм и постмодернизм в современном искусстве.

Постмодернизм как новая культурная парадигма. Постмодернистские установки в искусстве: состояние радикальной нейтральности, художественный текст как метанарратив, интертекстуальность, «жизнь в цитатах», свобода и игра с ценностями и смыслами культуры.

Эротичность новизны и «нарциссизм» постмодерна. Крах теории «мимезиса», «катарсиса», «смерть автора» как разрушение классической модели искусства.

Проблемы и перспективы развития искусства в современной ситуации.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:

- вопросо-ответные собеседования;
- доклады по темам курса и их обсуждение в ходе семинарских занятий;
- проверка заданных конспектов;
- проведение контрольных работ;
- написание рефератов;

Формы итогового контроля: письменная контрольная работа (1-й семестр) и экзамен (2-й семестр).

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. Дьячкова, Л. Г. История искусств : учебное пособие / Л. Г. Дьячкова. — Хабаровск : ДВГУПС, 2020. — 65 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179372> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Чуйко, Л. В. История декоративно-прикладного искусства. Древний мир : учебное пособие / Л. В. Чуйко. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 127 с. — ISBN 978-5-8149-2960-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149176> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Прямова, Н. А. История русского искусства. Древнерусское искусство и архитектура : учебное пособие / Н. А. Прямова, Л. И. Сорокина. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-907335-54-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/193979> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Прямова, Н. А. Теория и история изобразительного искусства : учебное пособие / Н. А. Прямова, Л. И. Сорокина. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-907168-07-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122416> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Фатеева, И. М. История изобразительных искусств : учебное пособие / И. М. Фатеева. — пос. Караваяево : КГСХА, 2020 — Часть 2 : История изобразительных искусств — 2020. — 103 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171678> (дата обращения: 13.01.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. История мировой архитектуры : учебное пособие / составитель И. М. Фатеева. — пос. Караваяево : КГСХА, 2021. — 73 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/252185> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; Под научной редакцией д-ра филос. наук Т.С. Паниотовой. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-9583-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/197734> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. 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

2. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «История искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и необходимыми материально-техническими средствами.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

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

I. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов профессиональной деятельности в области музыкального искусства. Целью профессиональной подготовки студентов в курсе «Музыкальная педагогика и психология» является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

- оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями;
- углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких и систематических знаний о психологии музыкальной деятельности;
- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического;

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> - методы управления проектом - основы планирования; - основы психологии;
	<i>Уметь:</i> - разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; - представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; - составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; - организовывать и координировать работу участников проекта; - конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами;
	<i>Владеть:</i> - навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); - навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> - основы психологии общения, условия развития личности и коллектива - профессиональные этические нормы; - основные командные стратегии;
	<i>Уметь:</i> - руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; - вырабатывать и реализовывать командную стратегию;
	<i>Владеть:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - организационными навыками - навыком эффективной коммуникации в команде. 	
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы психологии мотивации; - способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; - выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; - определять цели профессионального роста; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками саморазвития; - навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда. 	
ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать теоретические знания в практической деятельности; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными актерскими техниками; - методами организации творческого процесса. 	
ОПК-4 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы и принципы обучения в области вокального искусства; - основы педагогики и психологии; - особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать педагогическую работу; - анализировать и применять различные методы обучения; - разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин; - осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками педагогической работы и оценки ее эффективности. 	
ПК-8 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - возможности и проблемы своего телесного аппарата; - основы психологии творчества; - основы пластического и психофизического тренинга; 	
	<p><i>Уметь:</i></p>	

	- управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга; - поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга;	
	<i>Владеть:</i> - навыками пластического и психофизического тренинга.	
ПК-12 Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях	<i>Знать:</i> - основы педагогики и психологии; - основы актерского искусства; - образовательную и воспитательную функции обучения; - методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;	
	<i>Уметь:</i> - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; - организовывать самостоятельную работу обучающихся; - проводить оценку результатов освоения преподаваемых дисциплин (модулей); - использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; - составлять учебные программы по преподаваемым дисциплинам;	
	<i>Владеть:</i> - методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в образовательных организациях.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение шестого и седьмого 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	36	6	
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины.

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

Также содержание дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» составляет:

- изучение основных направлений музыкальной психологии; исторических этапов развития музыкальной психологии;
- выявление вклада выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие музыкальной психологии;
- анализ основных направлений развития зарубежной психологической науки - изучение особенностей психологии музыкального творчества, психологических особенностей личностно-профессионального становления музыканта, психологических аспектов исполнительского искусства;

- анализ специфики творческого мышления;
- изучение структуры и особенностей развития музыкальных способностей;
- изучение познавательных процессов в области музыкальной деятельности: музыкальное мышление и основные задачи его развития, музыкальная память как вид интеллектуальной способности личности, проблемы внимания в работе музыканта, музыкальное восприятие;
- раскрытие психолого-педагогических аспектов преодоления сценического волнения;
- рассмотрение психологических свойств личности музыканта: музыкальность, исполнительская воля, артистизм, музыкальное воображение;
- раскрытие понятия «Музыкальная педагогика», целей и задач музыкального обучения и воспитания, закономерностей формирования и развития музыкальной культуры личности;
- основные этапы процесса музыкального обучения, значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого;
- развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах;
- характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X до XVIII века;
- развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке;
- развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке;
- становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике Татарстан;
- изучение основных дидактических принципов музыкальной педагогики;
- проблема общения в процессе музыкально-педагогической деятельности, стили педагогического общения и взаимодействия с учеником;
- современные педагогические технологии и особенности их применения в области музыкальной педагогики.
- формы и методы музыкального обучения и воспитания;
- сущность основных музыкально-педагогических концепций;
- современные проблемы музыкальной педагогики и образования и способы их решения.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Разделы и темы:

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

1. Музыкальная психология как наука.

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

2. Личность музыканта.

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

3. Психология творчества.

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

4. Музыкальное сознание.

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

5. Музыкальные способности.

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

6. Музыкальный слух.

- Структура музыкального слуха.
- Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка.
- Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха.
- Гармонический слух. Тембровый слух.

- Особенности работы архитектурного слуха. Архитектурные музыкальные представления.

7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.

- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений.

- Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсбилизации, проблема цветного слуха.

- Музыкально-слуховые представления.

8. Психология музыкального восприятия.

- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических исследованиях.

- Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.

- Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.

- Пространственные компоненты в восприятии музыки.

9. Музыкальное мышление.

- Виды мышления. Формы и стратегии мышления, мыслительные операции. Классификация типов мышления.

- Творческое мышление.

- Способы активизации мышления.

- Специфика музыкального мышления.

- Роль мышления в различных видах музыкальной деятельности. Функции музыкального мышления.

- Понятийный компонент в структуре музыкального мышления. Музыкальное познание и понимание. Когнитивные процессы в исполнении музыки.

- Специфика развития музыкального мышления.

10. Музыкальная память.

- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.

- Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению информации. Произвольное и произвольное запоминание.

- Особенности запоминания музыкального произведения. Истоки формирования и развития музыкальной памяти.

- Внимание в деятельности музыканта. Виды и качества внимания. Факторы, определяющие внимание.

11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.

- Психологические механизмы музыкального переживания.

- Влияние музыки на эмоциональную сферу человека.

- Волевые качества личности. Воля в контексте профессиональных требований музыкальной деятельности.

12. Методы овладения оптимальным концертным состоянием.

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

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

- Психомоторика. Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы.

13. Музыкальная педагогика как наука и искусство.

- История становления и развития музыкальной педагогики как научной дисциплины. Основные этапы развития музыкальной педагогики.
- Теории, концепции, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной педагогики.
- Понятие «музыкальная педагогика». Цели и задачи музыкального обучения и воспитания.
- Предметная область и специфика музыкальной педагогики.
- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной педагогики.
- Основные направления научных исследований в области музыкальной педагогики.

14. История становления и развития музыкальной педагогики.

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

15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.

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

16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.

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

17. Основные этапы процесса музыкального обучения.

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

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.

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

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

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

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.

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

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.

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

22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущего контроля:

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

Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.

Формы итогового контроля: зачет в 6 семестре.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Серегин, Н. В. Музыкальная педагогика и психология : монография / Н. В. Серегин. — Барнаул : АлтГИК, 2017. — 179 с. — ISBN 978-5-4414-0063-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/217541> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей : учебное пособие / Б. М. Теплов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 488 с. — ISBN 978-5-507-44084-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/218135> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Байбикова, Г. В. Музыкальная педагогика : учебно-методическое пособие / Г. В. Байбикова. — Белгород : БГИИК, 2019. — 106 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/153859> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Байбикова, Г. В. Основы музыкально-педагогического общения : учебно-методическое пособие / Г. В. Байбикова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-5045-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133819> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Пиджоян, Л. А. Педагогическое мастерство и профессиональная компетентность педагога-музыканта : учебно-методическое пособие / Л. А. Пиджоян. — Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2018. — 55 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/189838> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Торопова, А. В. Интонирующая природа психики: музыкально-психологическая антропология : монография / А. В. Торопова. — 2-е изд. — Москва : МПГУ, 2018. — 338 с. — ISBN 978-5-4263-0697-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122355> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1693-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/50691> (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская 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 «Музыкальная педагогика и психология» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого сту-

дента 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.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ПЕДАГОГИКА

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

Основные задачи курса:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> - методы управления проектом - основы планирования; - основы психологии;
	<i>Уметь:</i> - разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; - представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; - составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; - организовывать и координировать работу участников проекта; - конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами;
	<i>Владеть:</i> - навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); - навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические зна-	<i>Знать:</i> - историю культуры в широком контексте;

	<p>ния в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>- историю и теорию искусства;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>- анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи;</p> <p>- определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>- методикой анализа произведения искусства;</p> <p>- профессиональной терминологией.</p>
	<p>ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>- основные источники информации по истории и теории искусства;</p> <p>- принципы работы с информацией;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>- осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет;</p> <p>- анализировать и систематизировать полученную информацию;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>- навыками планирования и проведения исследовательской работы;</p> <p>- навыками использования информационно-коммуникационных технологий.</p>
	<p>ОПК-4 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>- основные методы и принципы обучения в области вокального искусства;</p> <p>- основы педагогики и психологии;</p> <p>- особенности образовательного процесса в области культуры и искусства;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>- планировать педагогическую работу;</p> <p>- анализировать и применять различные методы обучения;</p> <p>- разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин;</p> <p>- осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>- навыками педагогической работы и оценки ее эффективности.</p>
	<p>ПК-12 Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>- основы педагогики и психологии;</p> <p>- основы актерского искусства;</p> <p>- образовательную и воспитательную функции обучения;</p> <p>- методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>- осуществлять подготовку и проведение учебных занятий;</p> <p>- организовывать самостоятельную работу обучающихся;</p> <p>- проводить оценку результатов освоения преподаваемых дисциплин (модулей);</p> <p>- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;</p> <p>- составлять учебные программы по преподаваемым дисциплинам;</p>

Владеть:
 - методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в образовательных организациях.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 7 и 8 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			7	8
Общая трудоемкость	3	108	3	3
Контактная работа		59		
Самостоятельная работа		49		

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в вузе

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

Тема 2. Музыказнание как система знаний о музыкальном искусстве

- 2.1. Структура музыкального знания
- 2.2. Теоретическое музыкальное знание
- 2.3. Историческое музыкальное знание

Тема 3. Методология и методы исследования

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

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы

Тема 4. Выбор темы выпускной теоретической работы

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

Тема 5. Структура введения выпускной теоретической работы

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

Тема 6. Источники научной информации

6.1. Первичные и вторичные документы

6.2. Публикуемые и непубликуемые документы

Тема 7. Поиск научной информации

7.1. Система каталогов в библиотеке

7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета

7.2. Справочные издания

Тема 8. Работа с научной информацией

8.1. Чтение документов

8.2. Конспектирование научной информации

Тема 9. Библиографическое описание документов

9.1. Основные элементы библиографического описания

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

9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги

9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание

9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы

9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа

9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы

Тема 10. 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 выпускной теоретической работы

Тема 11. Оформление выпускной теоретической работы

11.1. Правила цитирования

11.2. Оформление сносок и ссылок

11.3. Титульный лист

11.4. Оглавление

11.5. Список литературы

11.6. Приложение

11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам

Тема 12. Подготовка к защите выпускной теоретической работы

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальное искусство и педагогика» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого 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.

1. Герцман, Е. В. Становление истории музыки как науки : монография / Е. В. Герцман. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-8603-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/177818> (дата обращения: 13.01.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Организация самостоятельной работы будущего педагога-музыканта в условиях высшего образования : монография / И. В. Ефремова, Т. Д. Кириченко, Т. Д. Климов, Л. А. Пиджоян. — Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2019. — 160 с. — ISBN 978-5-00151-085-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/195862> (дата обращения: 13.01.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство) : учебное пособие / Л. Ф. Ивонина. — Пермь : ПГИК, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/254378> (дата обращения: 13.01.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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. 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 теория 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 – специалитет по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1128.
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 пред-

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

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, находя-

щихся 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 МУЗЫКИ

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи:

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

Место дисциплины в профессиональной подготовке. Дисциплина «История зарубежной музыки» является частью общего курса истории музыки – важнейшей сферы духовной культуры современного общества. Имеет как общегуманитарную, так и специальную направленность на будущую педагогическую деятельность студента. Данная дисциплина сочетает исторический и теоретический аспекты музыкознания, что делает ее особо значимой в подготовке будущих специалистов, обладающих общехудожественным и музыкальным кругозором.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> - историю культуры в широком контексте; - историю и теорию искусства;
	<i>Уметь:</i> - анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;
	<i>Владеть:</i> - методикой анализа произведения искусства; - профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и само-

стоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			1	2	3	4
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	8	251	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		37				
Общая трудоемкость		288				

IV. Содержание дисциплины.

Семестры 1,2

Раздел I. Античность

Тема 1. Введение. Музыка в истории культуры

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

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

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

Тема 2. Музыкальная культура античности: Древнегреческая идея музыки

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

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

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

Раздел II. Средневековье

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

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

музыкальных традиций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел III. Эпоха строгой полифонии

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

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

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

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

Основные этапы развития полифонии Возрождения:

- Первая половины XV века – английское многоголосие (Дж. Данстейпл).

- XV–XVI века – нидерландская полифоническая школа (Ж. Беншуа, Г. Дюфаи, Й. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Депре, О. Лассо).

- Вторая половина XVI – начало XVII веках – римская и венецианская полифонические школы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел IV. Эпоха basso continuo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Творчество Люлли и сотрудничество с Ж. Б. Мольером. Комедии-балеты Мольера. Космополитичность французского музыкального театра.

Дальнейшее развитие музыкальной трагедии в творчестве Ж. Ф. Рамо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 12: Творчество И. С. Баха

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

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

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

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

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

Музыкально-композиционные особенности протестантского хорала: немецкий текст, аккордовый склад, периодичность, силлабическое соотнесение текста и мелодии, перенесение основного напева из тенора в сопрано, четкая метрическая сетка и размеренность движения. Функции хорала в духовных произведениях Баха («общинный» хорал, хорал в качестве *santus firmus*).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 13: Зарождение и развитие демократических оперных жанров.

Опера-серия в европейской музыке первой половины XVIII века

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

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

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

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

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

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

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

Раздел V. Вторая половина XVIII века. Венский классицизм

Тема 14: Оперная реформа К. В. Глюка

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

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

над, опер-буффа, французских комических опер.

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

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

Парижские оперы Глюка «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде», «Армида», «Эхо и Нарцисс». Черты французской барочной драматургии и восприятие поэтики французской музыкальной трагедии Люлли и Рамо. Создание на основе французской драматургии универсальной оперной модели, взаимодействующей со всеми европейскими традициями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 16: Венская классическая школа и ее представители: эволюция сонатно-симфонического цикла в жанре симфонии, квартета, сонаты
Конфессиональные различия в австро-немецких княжествах и их влияние на формирование в немецком искусстве южно-немецкой и северо-немецкой школы. Связь южнонемецкой музыки с итальянской. Мода на итальянскую музыку, культивируемая в южно-немецких княжеских капеллах.

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

Развитие сонаты, давшей имя первым частям симфоний. Усвоение сонатой оркестровой массивности фактуры и масштабности форм. Идея событийного развития, выраженная в сопоставлении главной и побочной тем и их тональной логике. Философская идея сонатно-симфонического цикла: концепция истории и ее смысла. Понятие «абсолютной музыки» – аналог «абсолютной философии».

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

Творческий путь Й. Гайдна. Обзор и характеристика жанров.

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

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

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

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

Значение инструментального творчества Гайдна для дальнейшего развития европейского симфонизма.

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

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

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

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

фортепианного концерта.

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

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

Дальнейшая эволюция симфонии в XIX веке. Отход жанра симфонии и сонаты на второй план в творчестве композиторов романтиков (К. М. Вебер, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, Р. Вагнер). Распространение философски значимой динамической процессуальности симфонии в жанре программной увертюры (Ф. Мендельсон, Г. Берлиоз), оперы (Р. Вагнер, П. И. Чайковский), симфонической поэмы (Ф. Лист), масштабных сочинений для фортепиано (Р. Шуман).

Тема 17. Австрийская оратория и ораториальное творчество Й. Гайдна

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

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

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

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

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

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

Оратории Гайдна. История создания и литературные источники. Гегемония инструментализма: использование формы сонатного аллегро, «инструментальная» трактовка вокальной партии в ораториях «Возвращение Товия» (1775), «Семь слов Спасителя на Кресте» (1796). Музыкальная драматургия и стиль поздних ораторий «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801). Опора на бытовые жанры (хорал, марш, танцы), с одной стороны и профессиональные жанры (серьезная опера, буффа, зингшпиль, симфония) – с другой. Разнообразие форм, объединенных под началом сонатности и строфичности. Звукоизобразительность в предромантическом воплощении. Равная драматургическая весомость аккомпанированных речитативов, арий и ансамблей. Значение ариозных номеров. Перенесение центра тяжести на ансамблево-хоровые номера. Разнообразные комбинации «хоро» и «соло». Методы симфонического развития: «выращивание» темы, постоянное становление тематизма в процессе развертывания крупного раздела. «Сотворение мира» и «Времена года» как цикл высшего порядка, спаянный на уровне сюжета, структуры, музыкальных средств.

Тема 18: Оперное творчество В. А. Моцарта

Хронологический и жанровый обзор оперного наследия Моцарта. Тесное взаимодействие драматического и музыкального театра в Австрии. Работа Моцарта в жанре оперы-серия. «Идоменей» (1781, Мюнхен) как первая опера, отразившая новаторские черты Моцарта-драматурга и Моцарта-композитора. Новая трактовка ансамбля как главного группового портрета. Симфонизация оперы.

Венские оперы Моцарта – вершина его драматургии. Работа Моцарта в Бург-театре с 1781 года. Зингшпиль «Похищение из Сераля» (1782, Вена). Иллюстративно-психологический метод обрисовки ситуации в ансамблях. Сближение песенного и свободного типа монологов в ариях. Упадок немецкого театра в Вене. Возвращение Моцарта к итальянской опере. Встреча с Л. да Понте. Новый тип драматургии в «Свадьбе Фигаро» (1786). Итальянская опера-буффа и венская комедия нравов. Отказ от традиционной буффонной трактовки комедийных образов. Песенный принцип строения арий: симметричная форма, единство интонационного развития, «рифмованные» каденции, песенно-танцевальные обороты, квадратное строение фраз и периодов. «Смешанные» характеристики. Трактовка арий и ансамблей – главных опор музыкальной драматургии. Новое драматургическое истолкование оркестра.

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

«Волшебная флейта» (1791). Э. Шиканедер и театры предместий. Раздвижение рамок зингшпиля до аллегорической драмы. Слияние героики и народно-комедийного начала. «Ведущие мотивы» и их значение в музыкально-драматургическом плане спектакля. Связи с народным австрийским театром. «Волшебная флейта» как родоначальница немецкой романтической оперы. Влияние оперной реформы Моцарта на немецких композиторов-романтиков.

Семестры 3,4

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

Тема 1. Музыкальный романтизм

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

Психологизм романтического искусства. Человек как микрокосм. Отсутствие типизации и утверждение принципа уникальности. Эстетический

примат новизны над традицией, воображаемого над действительным. Фантастическое как способ выражения идеального. Романтическая ирония. Литературный и музыкальный романтизм, их взаимовлияние и хронологическое несовпадение развития.

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

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

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

Тема 2. Франц Шуберт: жизнь и творчество.

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

Тема 3. Феликс Мендельсон: жизнь и творчество.

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

Тема 4. Роберт Шуман: жизнь и творчество. Литературная ориентированность шумановского творчества; автобиографичность. Проблема периодизации: смена стилистической и жанровой парадигмы в 1840-1850-е гг. ("второй Шуман"). Циклы вокальных и фортепианных миниатюр - внутренняя организация, драматургия, структура. Претворение и переосмысление классических традиций в симфонических и камерных инструментальных циклах Шумана. Ораториальное творчество Шумана в контексте жанра в 19 веке.

Тема 5. Ференц Лист: жизнь и творчество.

Лист и французская музыкальная культура первой половины 19 века. Виртуозы "парижской школы" (Тальберг, Герц, Мошелес) и Лист; формирование жанров транскрипций, парафраз. Особенности техники, фортепианного стиля, музыкальной формы. Фортепианные произведения Листа: черты стиля; обзор жанров в хронологической перспективе (от парафраз и концертных пьес к крупным формам и циклам миниатюр).

Формирование жанра симфонической поэмы в веймарский период творчества композитора. Принцип монотематизма и сочетание сонатных, вариационных, циклических принципов строения формы. Ораториальное творчество Листа и проблемы религиозного и философского мировоззрения композитора. Поздний стиль Листа и эстетика *fin de siècle*.

Тема 6. Фредерик Шопен: жизнь и творчество.

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

Тема 7. Гектор Берлиоз: жизнь и творчество.

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

Раздел 2. Оперный жанр в первой половине 19 века

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

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

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

Тема 9. Итальянская романтическая опера *bel canto*.

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

Тема 10. Оперное творчество Дж. Верди.

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

Тема 11. Немецкая романтическая опера (на примере последних опер К.-М. Вебера). Оперное творчество Гофмана, Вебера, Маршнера, Шпора,

Лорцинга, Шумана (обзор). Поэтика немецкой романтической новеллы и довагнеровская опера. Проявление стилистических особенностей бытовых жанров в музыкальный язык оперы, немецкая романтическая опера и жанр фантастического зингшпиля: черты преемственности.

Тема 12. Оперное творчество Вагнера.

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

Раздел 3. Западноевропейская музыка во 2 половине 19 века

Тема 13. Иоганнес Брамс: жизнь и творчество.

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

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

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

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

Тема 14. Антон Брукнер: жизнь и творчество.

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

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

Инструментальные жанры в творчестве Сен-Санса, Форе, Франка. Культивирование национальных музыкальных традиций и рост националь-

ного самосознания и патриотических настроений. Появление различных объединений музыкантов вне Академии изящных искусств и Парижской консерватории, деятельность «Национального музыкального общества» и «Schola Cantorum» (1896). Активизация концертной жизни (концерты п/у Эдуарда Колонна, Э. Ламурё), исполнение сочинений современных французских композиторов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Творчество Эдварда Грига. Влияние немецкого романтизма и претворение черт норвежского фольклора в творчестве Грига. Характерные ла-

догармонические, ритмические, жанровые приемы. Преобладание жанров вокальной и инструментальной миниатюры, камерность. Сочинения крупных форм (фортепианная Соната, Баллада, Концерт a-moll, камерные ансамбли). Музыка Грига к драматическим спектаклям («Сигурд Крестоносец», «Пер Гюнт»).

Григ как педагог и музыкально-общественный деятель.

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

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

Тема 18. Феномен оперного веризма и творчество Джакомо Пуччини. Литературные и эстетические предпосылки веризма. Формирование устойчивых драматургических, сюжетных и стилистических приемов в оперном творчестве Масканы, Чилеа, Леонкавалло (ариозные формы, драматургия сквозных сцен, камерность действия, разнообразие стилистических влияний). Вагнерианские тенденции в операх Леонкавалло, Чилеа. Особенности вокального письма.

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

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

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

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

Тема 20. Густав Малер: жизнь и творчество.

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

Жанр симфонизированной Lied. Строение малеровский вокальных циклов (на примере «Песен странствующего подмастерья»). Интонационная, формообразующая и концептуальная связь песен из «Волшебного рога мальчика» и симфоний № 2–4; «Песен об умерших детях» и симфоний № 5–7. Жанровый синтез в «Песне о земле». Тенденция к камерности в поздних произведениях композитора. Влияние симфонизма Малера на нововенцев, Шостаковича. Малер – оперный и симфонический дирижер.

Тема 21. Рихард Штраус: жизнь и творчество

Творческая эволюция и периодизация (от романтизма к неоклассицизму, от симфонических поэм к операм). Жанровое и образное разнообразие, творческий «протеизм». Взаимодействие сфер симфонической и театральной музыки. Синтез различных традиций программного симфонизма (Берлиоз, Лист, Вагнер); черты театральности. Оркестровка Р. Штрауса. Жанры симфонической поэмы и программной симфонии («Домашняя симфония», «Альпийская симфония»). Тенденция к камерности в поздний период симфонического творчества («Метаморфозы»). Влияние вагнеровских музыкальных драм на ранние оперы Штрауса. Эстетика стиля модерн и черты экспрессионизма, средства декламационного стиля в «Саломее», «Электре». Неоклассицистские тенденции («Кавалер розы», «Молчаливая женщина», «Арабелла», «Интермеццо», «Ариадна на Наксосе» и др.). Сотрудничество с Г. фон Гофмансталем и Ст. Цвейгом.

Тема 22. Клод Дебюсси: жизнь и творчество.

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

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

Тема 23. Морис Равель: жизнь и творчество

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

Раздел 5. Западноевропейская музыка 20 века: основные явления

Тема 24. Нововенская школа

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

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

Шенберга. Религиозная тематика в последних сочинениях. А.Шенберг - педагог и теоретик.

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

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

Тема 25. Пауль Хиндемит: творческий облик.

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

Тема 26. Творчество К. Орфа

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

Тема 27. Зарубежный период творчества И.Стравинского.

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

Тема 28. Творчество композиторов французской «Шестерки».

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

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

Франсис Пуленк. Ранние годы творчества — под влиянием эстетики «Шестерки» (Негритянская рапсодия, «Кокарды»). Неоклассические тенденции в балетах 1920-х годов («Les biches», «Утренняя серенада»), в сфере концертных (Сельский концерт для клавесина с оркестром) и камерно-ансамблевых сочинений. В зрелый период проявление самобытного таланта в различных сферах вокальной музыки. Романсы и песни на

слова П. Элюара, Г. Аполлинера, М. Жакоба и др. Кантатно-ораториальное творчество (светская и духовная линии). Оперное творчество: опера-буффа «Груды Тирезия», религиозно-философская драма «Диалоги кармелиток», моноопера «Человеческий голос».

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

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

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

Тема 30. Музыкальная культура Италии в первой половине 20 века

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

зиторского творчества: многочисленные транскрипции сочинений итальянских мастеров, возрождение доклассических инструментальных жанров, драматургии оперы-seria и buffa. Трагедийность мироощущения, психологизм, драматизм, элементы иронии и гротеска. А. Казелла — выдающийся представитель новой итальянской музыки — композитор, теоретик, исполнитель, музыкально-общественный деятель. Интернационализм его художественной позиции. Эволюция от увлечения австро-немецким романтизмом, импрессионизмом, к неоклассицизму, освоение доклассических жанровых и структурных моделей. Трактат «Эволюция музыки в свете истории совершенного каданса» как музыкально-теоретический манифест итальянского неоклассицизма.

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

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

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

Тема 32. Основные явления зарубежного музыкального авангарда.

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

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История зарубежной музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце

каждого семестра обучающиеся сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература.

1. Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М., 2009.
2. Кириллина Л.В. Реформаторские оперы Глюка. – М., 2006.
3. Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1.: Под знаком Аркадии. – М., 1998.
4. Музыка Австрии и Германии. Кн. 1. (М., 1975). Кн. 2. (М., 1990), Кн. 3. М., 2003.
5. Музыка XX века. Очерки в двух частях. 1890–1945. – М.: Музыка, 1977. Ч. I, кн. 2. / Ред. Д.В. Житомирский. – 574 с.; 1984. Ч. II, кн. 4. / Ред. Д.В. Житомирский и Л.Н. Раабен. – 510 с.: нот.; 1987. кн. 5А / Ред. М.Г. Арановский и Д.В. Житомирский. – 342 с.: нот.
6. Сапонов М.А. Менестрели: книга о музыке средневековой Европы. – М., 2004.

Дополнительная литература.

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музы-

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
 Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ

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

I. Цели и задачи дисциплины

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

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

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-исторического мышления, широкого гуманитарного подхода к предмету, понимания художественной специфики музыкального искусства, его места и роли в общем культурно- историческом процессе.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> - историю культуры в широком контексте; - историю и теорию искусства;
	<i>Уметь:</i> - анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;
	<i>Владеть:</i> - методикой анализа произведения искусства; - профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			5	6	7	8

Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	8	217	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		71				
Общая трудоемкость		288				

IV. Содержание дисциплины.

Раздел I. Русская музыкальная культура X – XVIII вв.

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

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

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

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

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

Тема 2. Русская музыкальная культура XVII века.

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

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

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

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

Тема 3. Русская музыка XVIII века.

Формирование национальной композиторской школы.

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

Основные хронологические вехи.

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

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

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

Проникновение форм западноевропейской инструментальной музыки в быт русского дворянства. Гастроли итальянских виртуозов (Д. Верокаи, Л. Мадониса, Д. Далольо) и начало регулярной концертной жизни в Петербурге. Публикация «Двенадцати симфоний для скрипки и баса» Л. Мадониса в 1738 г. Формирование жанра сольной песни с сопровождением («русская песня»), сборник Г. Теплова «Между делом безделье» (1758).

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

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

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

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

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

Начало фольклористской деятельности, первые сборники народных песен.

Раздел II. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.

Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века.

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

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

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

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

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

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

Тема 5. М.И. Глинка.

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

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

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

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

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

Камерно-вокальное творчество Глинки.

Тема 6. А.С. Даргомыжский.

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

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

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

Продолжение глинкинских традиций в инструментальном («Украинский казачок», «Баба-Яга», «Чухонская фантазия») и кантатно-

ораториальном творчестве (опера-кантата «Торжество Вакха»).

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

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

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

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

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

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

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

Тема 8. М.А. Балакирев.

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

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

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

Фортепианное творчество композитора и роль Балакирева в развитии отечественного пианизма.

Камерно-вокальная музыка Балакирева.

Тема 9. М.П. Мусоргский.

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

Новизна музыкального языка Мусоргского.

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

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

Инструментальные и хоровые сочинения.

Роль Мусоргского в развитии отечественной и зарубежной музыки XX века.

Тема 10. А.П. Бородин.

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

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

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

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

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

Историческое значение наследия Бородина.

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

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

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

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

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

Тема 12. П.И. Чайковский.

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

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

низм. Оркестровые сюиты. Инструментальные концерты.

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

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

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

Романсы.

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

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

Рубеж XIX-XX веков – новый период в истории русской музыкальной культуры. Интенсивное развитие художественной жизни, деятельность представителей разных творческих поколений, школ. Особенности взаимодействия «кучкистов» и «консерваторцев» на рубеже веков. Возникновение новых творческих союзов. «Беляевский кружок» и его преемственность с деятельностью композиторов «Могучей кучки». Деятельность Балакирева на рубеже XIX-XX вв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обращение к лирико-психологическому жанру: «Моцарт и Сальери» - традиции «Каменного гостя» Даргомыжского; «Царская невеста»

- «глинкианство», близость к Чайковскому.

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

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

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

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

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

Тема 15. А.К. Глазунов.

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

Симфоническое творчество. Ведущая роль жанра симфонии, создание новых типов симфонизма. Формирование стиля в ранних симфонических и камерно-инструментальных произведениях. Утверждение характерных стилизованных особенностей в Пятой и Шестой симфониях. Возрастание конструктивно-логического начала в творчестве начала 1900-х годов. Восьмая симфония – вершина творческого наследия. Оркестр Глазунова.

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

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

Тема 16. А.К. Лядов.

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

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

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

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

Тема 17. С.И. Танеев.

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

Многостилевой контекст творчества Танеева; полифония как основа художественной концепции; особенности творческого метода. Жанровая палитра творчества; приоритет инструментальной музыки и инструментальной логики мышления; трактовка сонатного цикла; монотематизм и полифония как основа единства композиции.

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

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

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

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

Новаторская трактовка камерно-вокального жанра.

Тема 18. С.В. Рахманинов.

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

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

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

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

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

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

Тема 19. А.Н. Скрябин.

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

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

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

Скрябин и музыка XX в.

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

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

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

7-8 семестры

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

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

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

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

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

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

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

Тема 2. Музыкальная культура 1930-х годов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Неоднородность послевоенного этапа, характеристика каждого из субэтапов. Постановления ЦК ВКП(б) 1946 – 1948 гг. по вопросам искусства и их влияние на судьбы художественной культуры. Постановление «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели», его влияние на музыкальный процесс. Развитие жанров, стилевые тенденции. Исполнительство, музыкальная жизнь, образование. Проблемы и противоречия периода (тираническая диктатура в гуманитарной области, система жесткой административной опеки и догматических ограничений, эстетическое сужение и ограничение творчества). Музыка в контексте отечественного искусства в целом.

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

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

тепианные сонаты С. Прокофьева).

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

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

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

Тема 9. Симфонизм Н. Мясковского.

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

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

Тема 10. Творчество С. Прокофьева.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Многообразие и пестрота поисков в искусстве 1960-х г.г., вызывающие ассоциации с периодом 1920-х г.г., значительная роль театра и поэзии в духовной жизни страны. Выдвижение нового композиторского поколения, определяющего облик отечественной музыки второй поло-

вины XX века (В. Гаврилин, С. Губайдулина, Э. Денисов, Г. Канчели, А. Петров, А. Пярт, С. Слонимский, А. Тертерян, Б. Тищенко, В. Тормис, А. Шнитке, Р. Щедрин, А. Эшпай и др.). Огромное влияние д. Шостаковича на творчество современников, продолжение новаторских исканий композитора. Новые композиторские имена в 1970 – 90-е г.г.

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

Расширение контактов музыки с литературой.

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

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

Отсутствие унификации, тенденция к предельной индивидуализации авторских решений.

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

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

Проблемы и противоречия периода.

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

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

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

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

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

Новый этап в развитии фортепианной музыки. Освоение новых возможностей рояля в 70 – 80-е г.г.: использование его в препарированном

виде, а также как многотембрового (ударного, струнно-щипкового) инструмента. Вклад композиторов-пианистов – С. Слонимского, Б. Тищенко, Р. Щедрина.

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

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

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

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

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

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

Рождение балета малых форм, популярность жанра хореографической миниатюры, в том числе поставленной на симфоническую музыку, не рассчитанную на хореографическое прочтение. «Короткометражные» балеты и балетные миниатюры – своеобразная экспериментальная

лаборатория по созданию нового музыкально-хореографического направления. Деятельность камерных балетных трупп «Московский классический балет», «Ленинградские хореографические миниатюры» и др..

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

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

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

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

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

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

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

типов хорового изложения, нестабильность манеры звукоизвлечения.

Тема 15. Творчество Д. Шостаковича.

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

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

Тема 16. Творчество Г. Свиридова.

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

Тема 17. Творчество Р. Щедрина.

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

Тема 18. Творчество А. Шнитке.

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

опоры на фольклор, приоритета традиций русской музыкально классики.

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

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

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

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

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

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература.

1. История русской музыки в 10 томах / Сост. Ю. Келдыш, Л. Корабельникова, Е. Левашева, Н. Листова, Т. Корженьянц. М., 1983-1994.
2. Кандинский, А. История русской музыки. Вып. 2; Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова; Московская консерватория. - М.:

Музыка, 2009. - 440 с.

3. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982.
4. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. М., 1985.
5. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «Серебряного века»: Учеб. для вузов. М., 2001.
6. История отечественной музыки второй половины XX века: учебное пособие / отв. ред. Т. Н. Левая. СПб. 2005.
7. История современной отечественной музыки: Учебное пособие для музыкальных вузов. Вып. 1 (1917-1941) / под ред. М. Тараканова. М., 1995; вып. 2 (1941 - 1958) / под ред. М. Тараканова. М., 1999; вып. 3 (1960 – 1990) / ред.-сост. Е. Долинская. М., 2001.
8. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке. М., 2011.
9. Акопян Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., 2010.
10. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие М., 2011.

Дополнительная литература

1. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 1 / сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 720 с.: ил.
2. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 2 / Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М. И. Глинки; сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 512 с.: ил.
3. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 / Союз композиторов Санкт-Петербурга; ред., сост. Т. А. Зайцева. - СПб: Композитор, 2014. - 400 с.: нот. - (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее).
4. Брянцева В.Н. Сергей Рахманинов. М., 1976.
5. Васютинская Е.А. Н. К. Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды / Е. А. Васютинская. - СПб: Композитор, 2014. - 192с.
6. Ганенко Н. Камерно-вокальное творчество С.И.Танеева (опыт текстологического исследования) / Н. Ганенко; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб: Астерион, 2010. - 178с.
7. Головинский Г. Сабина М. М.П. Мусоргский. М., 1988.
8. Горобец С.В. Вспоминая забытые имена. Александр Ильич Зилоти: Монография / С. В. Горобец. - СПб: Композитор, 2016. - 160с.
9. Долгушина, М. Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века в её связях с европейской культурой / М. Долгушина. - СПб: Композитор, 2014. - 448 с.
10. Долинская Е. Николай Метнер: учебное пособие для педагогов и студентов вузов по спец. 072901 "Музыковедение" / Е. Долинская; Московская консерватория; Московский гос. ин-т. музыки им. А.Г.Шнитке. - М.: Музыка; П. Юргенсон, 2013. - 328с.
11. Друскин М. Собрание сочинений: в 7 томах. Т.4: Игорь Стравинский / М. Друскин; ред.-сост. Л.Г.Ковнацкая; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб.: Композитор-Санкт Петербург, 2009.
12. Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.
13. Корабельникова Л.З. Творчество С.И. Танеева. Историко-стилистическое исследование. М., 1986.
14. Корсакевич, О.А. Книга о Лядове: Воспоминания и критические работы двоюродной сестры композитора А. К. Лядова с приложением

- писем, документов и др. материалов / О. А. Корсакевич. - М.: Композитор, 2017. - 164с.
15. Лобанкова Е.В.
 16. М.И. Глинка. К 200-летию со дня рождения. Т.1,2.
 17. Национальные мифы в русской музыкальной культуре от Глинки до Скрябина: историко-социологические очерки / Е. В. Лобанкова. - СПб: Изд. им. Н.И.Новикова; ИД "Галина скрипит", 2014. - 416с.
 18. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т.1: 1866-1885 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; Текстологическая работа и комментарии Е.П.Вайдман, А.Г Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2011. - 688с.: ил.
 19. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т. 2: 1886-1893 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; сост., науч. ред. П. Е. Вайдман; текстолог. коммент. А. Г. Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2013. - 664с.: ил.
 20. Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об инструментальной музыке и о скоморохах. СПб., 2013.
 21. Рахманинов и XXI век. Прошлое и настоящее: сборник статей / Московская консерватория; ред., сост. И. А. Скворцова. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 248с.
 22. Рубинштейн, А. Музыка и её представители. Разговор о музыке: учебное пособие / А. Рубинштейн; авт. предисл. Л. Гаккель. - 2-е изд., доп. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 66с.
 23. Рыцарева, М. Композитор Д.Бортнянский: Жизнь и творчество / М. Рыцарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Композитор, 2015. - 256 с.
 24. Рыцарева, М. Тайна Патетической Чайковского: (О скрытой программе Шестой симфонии) / М. Рыцарева. - СПб.: Композитор, 2017. - 176 с.
 25. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII - XX веков: Учебное пособие / Т. П. Самсонова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2013. - 144 с.
 26. Сенков, С. Рахманинов. Гений признанный и непонятый: сборник статей / С. Сенков. - М.: Дека-ВС, 2018. - 298 с.
 27. Скрябин, А.Н. Письма / А. Н. Скрябин; сост., ред. А. В. Кашперов. - М.: Музыка, 2003. - 720 с.
 28. Соловцов А. Н.А. Римский-Корсаков. М., 1984.
 29. Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин. М.-Л., 1965.
 30. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840-1860-х годов): учебное пособие / Д. В. Стасов. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 48 с.
 31. Федякин С.Р. Скрябин. М., 2004.
 32. Чайковский П.И. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. Т. 5-17. М., 1959 – 1981.
 33. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Исследовательские очерки. – Л., 1979.
 34. Барсова И. Контуры столетия. Из истории русской музыки XX века. СПб., 2007.
 35. Власова Е. 1948 год в советской музыке: документированное исследование. М., 2010.
 36. Воробьев И., Синайская А. Композиторы русского авангарда: М. Матюшин, А. Лурье, В. Щербачев, Г. Попов, А. Мосолов. СПб., 2007.
 37. Гойови Д. Новая советская музыка 20-х годов. М., 2006.

38. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. 50 – 80-е годы. М., 1989.
39. Лемэр Ф. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза. СПб. 2003.
40. Музыка XX века: очерки. В 5 кн. Кн. 3, 4. М., 1980, 1984.
41. Музыка из бывшего СССР: сб. ст. Вып. 1 / ред.-сост. В. Ценова. М., 1994; вып. 2 / ред.-сост. В. Ценова. М., 1996.
42. Советский музыкальный театр: проблемы жанров. М., 1982.
43. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке (60 – 70 годы). Пути развития. М., 1988

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.

МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ

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

I. Цели и задачи дисциплины

Курс «Музыка второй половины XX – начала XXI вв» охватывает широкий круг явлений исторического и культурологического характера в области современного музыкального искусства второй половины XX века до настоящего времени. В нем рассматриваются основные стилистические процессы этого времени, происходившие как в России, так и за рубежом, а также жанры и техники композиции в их сложном взаимодействии.

Разработка программы по современной музыке второй половины XX — начала XXI веков преследует определенную **цель**: воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные стилевые направления Новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке явлений современного искусства.

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

- во-первых, дать представление об основных музыкально-теоретических аспектах современной композиции, жанрово-стилевых особенностях, специфике языка Новейшей музыки;
- во-вторых, рассмотреть творчество как ведущих композиторов второй половины XX века, так и авторов последнего поколения, определяющих основные тенденции современного композиторского творчества;
- в-третьих, познакомиться с конкретными музыкальными текстами Новейшего времени. Это даст возможность создать целостную картину культурно-художественной атмосферы современной эпохи, которая в некоторых проявлениях вливается в русло постмодернистских тенденций.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> - историю культуры в широком контексте; - историю и теорию искусства;
	<i>Уметь:</i> - анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;
	<i>Владеть:</i> - методикой анализа произведения искусства; - профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			7
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	36	3
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Новая жанровая система в эпоху Новейшей музыки: один из ведущих жанров Новейшей музыки — «Музыка для...», его эволюция; радикальные жанры — *китч*, *перформанс*. Новая трактовка традиционных жанров в русле постмодернистских тенденций (симфонии, концерта, оперы). Переосмысление понятия *фольклора* в контексте постмодернистского мышления: внесение его как контрастного экзотического элемента в общий сюжет произведения (в творчестве Н. Сидельникова, Р. Щедрина и др.).

Тема 2. Эстетика «договаривания традиции». Неофольклоризм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Серийность, сериализм, постсериализм: теория и техники.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Молоток без мастера» — как кульминационное сочинение в творчестве Булеза, написанное в серийной технике. Сочинения, претворяющие принцип ограниченной алеаторики: Третья соната для фортепиано, “Eclat” («Вспышка») и “Eclat/Multiples” («Многokrратная вспышка»).

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

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

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

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

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

Тип лирического концерта в контексте сонорного стиля: Виолончельный концерт (1972).

Живописная красочность как индивидуальное свойство музыкальной образности Денисова в сочинении «Знаки на белом».

Период «стабилизации» стиля (с конца 70-х годов): свободное смешение всех техник музыкальной композиции в творчестве Денисова. Особая роль интонации EDS (EDiSon DEniSov) — звуковой монограммы композитора.

Реквием для сопрано, тенора, хора и оркестра (1980) — как одно из наиболее значительных сочинений композитора. Литературная основа, художественная концепция и жанрово-драматургические особенности произведения.

Особенности художественной концепции Денисова в лирической драме «Пена дней».

Элементы конкретной музыки в «Пении птиц» для подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты.

Идея света в контексте художественно-эстетических взглядов композитора. Преобладание лиризма, богатство музыкальной экспрессии, утонченность музыкального языка — как ведущие особенности стиля Денисова.

Тема 4. Сонорика как один из ведущих эстетических принципов Новейшей музыки.

Творчество Д. Лигети, В. Лютославского, К. Пендерецкого, С. Губайдулиной

Сонорика как музыкальное явление в музыке XX века. Определение понятия «сонорика» — как техники композиции, оперирующей тембровыми фактурами. Роль звуковысотного фактора, регистрового местоположения, количественного состава гармонического комплекса, континуального или дискретного (пульсирующего) типа звучности, а также тембровых, громкостных, артикуляционных свойств в организации сонорного материала.

Три типа сонорной музыки: *колористика* (тоновая музыка с сонорностью), собственно *сонорика* (термин Ю. Холопова; сонорная музыка с тоновостью) и *сонористика* (термин Ю. Хоминьского; сонорная музыка без тоновости).

Основные фактурные формы сонорной музыки: три простых — точка, россыпь, линия; три составных — пятно, поток, полоса. Понятие «звукового поля» и определение его параметров.

Кластер как понятие, классификация явления.

Классификация *звуковых типов Новой музыки Хельмута Лахенмана* (теоретическая работа 1966 г.): «каденционный» (Kadenzklang) — импульсный, колеблющийся, замирающий; «тембровый» (Farbklang); «флуктуирующий» (Fluktuationsklang); «фактурный» (Texturklang); «структурный» (Strukturklang).

Художественный мир и оригинальная стилевая концепция *Дьёрдя Лигети*. Обращение композитора к технике *сонорного* письма и *микромногочисленности*. Создание «статической сонорной композиции»: новый тип временной и ритмической организации музыкальной ткани. Музыкально-теоретическая деятельность Д. Лигети: «Превращения музыкальной формы», «Форма в новой музыке».

Сочинения, в которых отразились приемы сонорного письма: оркестровые — “Apparitions” («Видения», 1959), «Атмосферы» (1961), “Lontano” («Отдаленный», 1967); “Lux aeterna” для 16-голосного смешанного хора. Черты нового экспрессионизма второй половины XX века в Реквиеме (1965) для сопрано и меццо-сопрано соло, два смешанных хора и оркестра.

Польский музыкальный авангард второй половины XX века. Международный фестиваль современной музыки «*Варшавская осень*» (с 1956 г.) как один из признанных музыкальных центров Европы.

Композитор **Витольд Лютославский**, в творчестве которого ассимилировались достижения современной западноевропейской музыки — от импрессионизма до авангарда. Особенности творческого пути: от неоклассицизма, неофольклоризма — через додекафонию, алеаторику, сонористику — к синтетическому стилю, сочетающему различные направления и техники XX века. Связь музыки Лютославского с национальной польской традицией.

«Траурная музыка» для струнного оркестра (1958), «Венецианские игры» для камерного оркестра (1961), Концерт для виолончели с оркестром (1970) — первые опыты в освоении новых техник (додекафония, сонорика, алеаторика).

Традиции малеровского песенного симфонизма в новых стилевых условиях музыки второй половины XX века, претворенные в вокальных циклах В. Лютославского: «Три стихотворения Анри Мишо» для смешанного хора, оркестра медных, деревянных и ударных инструментов (1963).

Тип алеаторики Лютославского — *контролируемая* (или *ограниченная*) в сочинениях: “Parolles tisees” («Витканные слова») для тенора и камерного оркестра (1965), «Книга для оркестра» (1968), “Les Espaces du sommeil” («Пространство сна») для баритона с оркестром (1975).

Новая стилистика в творчестве Лютославского (с 70-х годов) — изысканный лиризм, утонченная камерность — в «Эпитафии» для гобоя и фортепиано (1979).

Характерные черты стиля **Кшиштофа Пендерецкого**: своеобразное соединение тенденций экспрессионизма и импрессионизма, неоклассицизма и неоромантизма; сонорное, серийное, тонально-интонационное письмо. Активные поиски композитором звуковой материи нового типа — сонорное сочинение «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов (1960).

«Страсти по Луке» (1965) — пример возрождения жанра пассионов в музыке XX века.

Эволюция творчества в сторону неоромантизма: Концерт для скрипки с оркестром (1976).

Стилевая эволюция творчества **Софии Губайдулиной**, мыслящей в музыке философски, религиозно и природно-космически. Общая периодизация творчества: 1) ранний этап — до 1965 года, 2) зрелый — от 1965 года, 3) сдвиг внутри зрелого — от 1978 года. Символика в ее творчестве, кроющаяся в тембрах, способах звукоизвлечения, ладах, числах, монограммах, названиях произведений. Особое место принадлежит сакральной символике.

Особенности музыкального языка Губайдулиной: «параметр экспрессии», ритмика, звуковысотная организация, драматургия. Использование серийных техник в произведениях: Фортепианная соната (1965), Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов (1965), кантата «Ночь в Мемфисе» (1968). Эволюция отношения композитора к звуковому материалу после экспериментов с сериализмом. Крупный замысел Губайдулиной мессы проприй в 70-е годы (Интроит, Градуал, Аллелуя, Офферторий, Коммунио) — как месса с изменяемым текстом в течение литургического года. Символика в “In stone” для виолончели и органа (1979) и «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра (1982). Числовая символика в творчестве С. Губайдулиной на примере симфонии «Слышу... Умолкло» (1986).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ономафония в сонорно-тематическом комплексе. **А. Пярт** «Коллаж на тему В-А-С-Н» для струнного оркестра, гобоя, кларесина и фортепиано

(1964). *Ономаритмия*. **С. Загний** «Этюды на ритм ВАСН» для органа или любых мелодических инструментов (1984). Ономафония с точки зрения *композиционно-драматургического уровня*. Ономафония в структуре музыкальной темы сочинения: **А. Шнитке** «Прелюдия памяти Д. Шостаковича» для двух скрипок или одной скрипки и магнитофонной записи (1975). Ономафоническая лейттема. **Б. Тищенко** Пятая симфония (1976). Ономафония в жанре «краткой истории музыки»: **А. Шнитке** Третья симфония (1981), **Д. Смирнов** Струнный квартет № 6, ор. 106 (1998). Ономафония как имманентная структура композиторского стиля. Монограмма ВАСН в импровизационной музыке: цикл «В-А-С-Н: Хроматическая Вселенная» **Питера Херберта** (“В-А-С-Н: A Chromatic Universe”, 2000).

Тема 8. Электроакустическая музыка.

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

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

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

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

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

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

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

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

при Московской консерватории (1992) — новый толчок к развитию электроакустической музыки в России.

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

Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова

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

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

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

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

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

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

Эстетика «*новой простоты*» как специфическое явление русской музыки, возникшее в 1970-е годы, в период переоценки достижений авангарда, «усталости» от его агрессивного радикализма, кризиса коммуникативной функции музыки. Переосмысление процессов жанро- и формообразования. Проявление этой концепции в формах медитативной лирики, неоромантизма, минимализма, неканонической стилистики в творчестве целого ряда композиторов: С. Губайдулиной, А. Кнайфеля, В. Мартынова, А. Рабиновича, А. Тертеряна, Г. Канчели, А. Пярта, В. Сильвестрова.

Творческий путь *Арво Пярта* от авангардных техник к эстетике «новой простоты». Стиль “*tintinnabuli*” — авторский стиль Пярта, основанный на простейших звуковых элементах. Основные признаки: обращение к духовной тематике; тенденция максимальной экономии выразительных средств; диатоника и неомодальность, фактура на основе гармонического двузвучия (М-голос и Т-голос); модально-гармоническое многоголосие, приемы ренессансной полифонии, ритмика, напоминающую мензуральную, точная и вариантная повторность. Эволюция *tintinnabuli*-стиля: первый тип — аскетический вариант, решенный малым количеством голосов; второй тип — сонорный вариант, реализованный значительным количеством голосов; третий тип — модально-гомофонный вариант, с усиленной ролью аккордовой вертикали. “*Tabula rasa*” («Чистая доска», 1977) — типичный образец сплава видимой / слышимой простоты и сложности структурной организации. Число, организующее форму, в композиции “*Fratres*” («Братья», 1977). Ономафонические формулы в сочинении «Если бы Бах разводил пчел...» (1976).

Валентин Сильвестров — один из крупнейших композиторов современности. Сложные условия социально-политической ситуации рубежа 50—60-х годов в становлении его творчества. Принципиальная художественная позиция, отличавшая композитора. Эволюция творческого метода от авангардных техник, пуантилистического письма, сонористики, алеаторики, полистилистики к «*метафорическому стилю*» в русле «*нового традиционализма*» или «*неоромантизма*». «Неактуальная» романтическая стилистика в «*Китч-музыке*» для фортепиано (пять пьес, 1976) и в вокальном цикле «*Тихие песни*» для голоса и фортепиано (1974—1977). Тон «тихого» интонирования, явление «*послезвучания*» в жанре *постлюдии*. Идея *постлюдийности* в «*Постлюдии DSCH*» для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано (1981) и в Пятой симфонии

(1982). Реинтерпетация жанра реквиема в «Реквиеме для Ларисы» (1997—1999).

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

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

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

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

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

— Микрофония / Макрофония;

— Микросинтез / Макросинтез;

— Спектр инструментальный / Спектр синтетический.

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

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

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

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

XX — начала XXI веков

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

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

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

музыкального языка, принципиальная незавершенность произведения, его разомкнутость в общекультурное пространство. Стилистическая и стилевая многоплановость в Симфонии для восьми голосов и оркестра (1968—1969) *Л. Берно*.
Метастиль и категория времени в сочинении *В. Тарнопольского* «Маятник Фуко» для инструментального ансамбля (2004).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.
- <http://music.edu.ru> / Российский общеобразовательный портал. Музыкальная коллекция
- <http://bibliotekar.ru> / Электронная библиотека
- <http://ru.wikipedia.org> / Википедия. Портал: Музыка / Музыкальные жанры; История музыки; Музыкальные термины; Музыкальные течения
- <http://www.school.edu.ru> / Российский общеобразовательный портал
- <http://books.org.ua:8081/> Электронная библиотека. Разделы: художественная литература, научная и образовательная литература

- <http://www.rsl.ru> / Российская государственная библиотека
- <http://www.nlr.ru:8101> / Российская Национальная библиотека
- <http://www.classicmusic.narod.ru>
- http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka
- http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/livan/07.php
- <http://www.gumer.info/textbooks.php> / Библиотека Гумер – Учебники
- <http://www.window.edu.ru> / Единое окно доступа к образовательным ресурсам
- www.thereimin.ru
- <http://youngcomposers.ru/ru/>
- <http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=88213>
- <http://www.ccmm.ru/>

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

МАСТЕРСТВО АКТЕРА

Разработчики - Фаткуллин Р.М./доцент, Артамонов Е.В./преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

Учебная дисциплина «Мастерство актера» тесно связана с такими профилирующими дисциплинами как: «Постановка голоса», «Оперный класс», «Сценическое движение», «Танец», «Сценическая речь», «История театра».

Целями и задачами освоения данной дисциплиной являются воспитание и формирование личности актера, владеющего внутренней и внешней техникой работы над собой, методом работы над ролью, соблюдающего этические принципы коллективного творчества, соответствующие современным требованиям, предъявляемым к актерскому творчеству, способного силой своего искусства влиять на духовный мир зрителя.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы	Знать: - основы психологии мотивации; - способы совершенствования собственной профессиональной деятельности;
	Уметь:

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<ul style="list-style-type: none"> - планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; - выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; - определять цели профессионального роста;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками саморазвития; - навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать теоретические знания в практической деятельности; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными актерскими техниками; - методами организации творческого процесса.
ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; - способы взаимодействия со зрителем; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией);
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - общаться со зрительской аудиторией; - проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - самостоятельно проводить работу над ролью;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; - навыками импровизации в процессе работы над ролью;
ПК-2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - этические нормы коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля; - основы психологии художественного творчества;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; - аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дис-

	<p>куссии;</p> <ul style="list-style-type: none"> - устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; - адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; - теорией и практикой сценического и делового общения. 	
<p>ПК-3 Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы сценической речи; - специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами; - особенности речевой выразительности на сцене и в кадре; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; - поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техникой сценической речи; - теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения. 	
<p>ПК-4 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики. 	
<p>ПК-5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные виды и жанры танцевального искусства; - методику исполнения различных танцевальных жанров; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техниками различных танцевальных жанров; - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли. 	

<p>ПК-6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике. 	
<p>ПК-7 Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы теории грима; - основные приёмы гримирования и их последовательность; - методы самостоятельной работы по созданию грима; - правила гигиены грима; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать и накладывать несложный грим; - использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа; - организовывать своё рабочее место в гримерной комнате; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основными приёмами гримирования; - навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли. 	
<p>ПК-8 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - возможности и проблемы своего телесного аппарата; - основы психологии творчества; - основы пластического и психофизического тренинга; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга; - поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками пластического и психофизического тренинга. 	
<p>ПК-12 Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы педагогики и психологии; - основы актерского искусства; - образовательную и воспитательную функции обучения; 	

и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях	- методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
	<i>Уметь:</i> - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; - организовывать самостоятельную работу обучающихся; - проводить оценку результатов освоения преподаваемых дисциплин (модулей); - использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; - составлять учебные программы по преподаваемым дисциплинам;
	<i>Владеть:</i> - методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в образовательных организациях.
ПК-13 Способен исполнять обязанности помощника режиссера	<i>Знать:</i> - особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера;
	<i>Уметь:</i> - выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; - проводить репетиции по заданию режиссера; - проводить настраивающие актерские тренировки перед очередными показами спектакля;
	<i>Владеть:</i> - опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером.
ПК-14 Способен управлять творческим коллективом	<i>Знать:</i> - методы управления творческим коллективом;
	<i>Уметь:</i> - во взаимодействии с творческими и техническими сотрудниками театра обеспечивать условия для репетиционной работы, выпуска и дальнейшего проката спектакля; - вести наблюдение за надлежащим уровнем всех компонентов спектакля в процессе его многократных показов;
	<i>Владеть:</i> - навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 8 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	25	565	3	Э
Самостоятельная работа		335		
Общая трудоемкость		900		

IV. Содержание дисциплины.

I семестр

Тема 1. Введение. Призвание артиста. Основные этапы развития «метода Станиславского»

Как правило, первая встреча педагога и студентов запоминается на всю жизнь. Поэтому, именно здесь следует донести до студентов понимание, какому искусству они хотят себя посвятить; поставить вопрос, в чем видят свой идеал театра и его служителя - актёра.

На первых же занятиях нужно познакомить студентов со спецификой театрального искусства как искусства синтетического, коллективного, объединяющего творчество драматурга, актера, режиссера, художника, музыканта и воздействующего на ум и сердце зрителя при помощи многообразных художественных средств.

Тема 2. Специфические особенности искусства театра и искусства актера

Театр как синтез искусств. Коллективность театрального искусства. Театральное искусство во времени и пространстве. Театральное искусство как творчество и исполнительство. Театральное искусство как зрелище; зритель в театре - не только «потребитель» результата, но и участник творческого процесса. Специфические особенности искусства актера; актер-творец и актер-материал для творчества. «Сиюминутность» театрального спектакля и искусства актера. Театр как посредник между пьесой и зрителем, как «переводчик» литературного произведения на сценический язык. Самоценность театрального искусства. Искусство актера. Искусство режиссера: соединение функций идеолога и интерпретатора, педагога, организатора спектакля. Драма, актерское искусство, театральное пространство, ритм - основные компоненты образа спектакля, творимого режиссером. Эмоционально-смысловое единство всех элементов спектакля, подчиненное творческой воле режиссера.

Тема 3. Мышечная (физическая) свобода и раскрепощённость

Раздел тесно связан со «Вниманием» и «Воображением и фантазией». Мышечная свобода достигается через упражнения (разминочные, физические) и способом аутотренинга. Упражнения должны учитывать индивидуальные особенности студентов.

Тема 4. Воображение и фантазия

Задания этого раздела обращены к разным сторонам индивидуальности студента и опираются на его личный опыт. В упражнениях, тренирующих фантазию, важно соединение воображаемого и реального. «Вижу и слышу то, что должен (не исключая того, что вижу и слышу в реальности). В упражнениях имеет огромное значение логика. Важнейший компонент актёрской техники - вера в предлагаемые обстоятельства - возникает только в случае, когда эти обстоятельства подробно продуманы, разработаны, логически обоснованы, «присвоены» исполнителем. Занятия проходят в форме тренинга и этюдов по теме.

Тема 5. Сценическая задача

Упражнения этого раздела помогают студенту практически ощутить подтекст действия, слова. В упражнениях очень важны внутренний монолог и ритм, в котором существует исполнитель. Занятия проходят в форме тренинга и этюдов по теме.

Тема 6. Преодоление мышечных зажимов

Известно, что в ответственные моменты достичь результата часто мешает излишнее волнение, возникающее от сознания ответственности, от торжественной и нервной обстановки. В этих необычных условиях повышается кровяное давление, учащается биение пульса, нарушается ритм дыхания и возникают произвольные мышечные напряжения, препятствующие выполнению заранее отработанных физических действий: появляется и психическое торможение, нарушающее быстроту и точность ориентировки, остроту восприятия. Существует мнение, что мышечные зажимы, с которыми так упорно боролся Станиславский, не представляют в наше время особой опасности. Современная молодежь не столь застенчива и робка, чтобы бояться зрительного зала, и потому освобождение от излишних напряжений перестало быть актуальной проблемой артистической техники. Но как бы не изменилась за последние десятилетия психология молодежи, природа человека так быстро не меняется, а его нервная система не стала теперь более устойчивой. Неизменными остались и неблагоприятные условия сценического выступления. А где волнение, там и произвольные напряжения, мешающие органическому процессу творчества. У нервных людей мышечные зажимы появляются и в моменты относительного покоя и даже во время сна. Их нельзя устранить в полной мере, но при помощи регулярной

тренировки можно научиться бороться с мышечной анархией и достигать на сцене физического состояния, близкого к нормальному. Мышечную свободу актера Станиславский считал важнейшим условием создания творческого самочувствия. Поэтому «освобождение мышц» он включил в раздел внутренней техники актера, подчеркивая тем самым особую роль этого элемента не только для телесной, но и для духовной стороны творчества.

Тема 7. Физическое самочувствие

Выполнение упражнений этого раздела связано с точным знанием предлагаемых обстоятельств. В физическом самочувствии выделяются черты общие и индивидуальные. Сферы физического самочувствия: одежда, облик, погода, время суток, возраст, здоровье, комплекция, место действия, «борьба мотивов» поведения, проявления чувств и эмоций. Этюды строятся на основе самочувствия студентов, их опыта, фантазии и наблюдений.

Тема 8. Настройка к действию

Практические занятия с учениками для коллективной творческой работы. К ним относятся: внутренняя собранность, организованность, чувство локтя партнера, готовность активно включиться в процесс сценического действия.

Материалом для них может служить процесс самого урока. Например, можно предложить учащимся бесшумно перейти с места на место, переставить мебель в комнате, сесть в полукруг или в два ряда, поменяться местами вместе со своими стульями и, наконец, проделать то же самое с закрытыми глазами. Надо научиться произвольно сосредоточивать внимание на заданных объектах в присутствии зрителей. В театральных школах широко пользуются упражнением, называемым «печатная машинка». За каждым участником упражнения закрепляется какая-нибудь определенная буква, цифра или знак препинания, которые отмечают им хлопком в ладоши или каким-либо иным условленным способом при чтении заданного текста.

Тема 9. Восприятие и наблюдательность

Восприятие объектов внешнего мира с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса — первая и необходимая ступень всякого живого органического процесса. Этот процесс лежит и в основе актерского творчества, которое опирается на законы психофизиологии человека. В жизни органический процесс осуществляется произвольно, сам собой; на сцене он создается при помощи сознательных усилий воли, так как содержание и течение сценической жизни заранее предопределено драматургом, режиссером, художником и самим актером; в результате пропадает момент непосредственного воздействия ее на актера, то есть важнейшее условие органического процесса. Чтобы уметь верно воспринимать и отражать в своем творчестве все тончайшие изменения в поведении партнера и окружающей среде, необходимо обладать обостренным вниманием, уметь пользоваться органами чувств в условиях сценического вымысла. Это достигается при помощи выработки соответствующих навыков.

Тема 10. Память на ощущения

До сих пор говорилось о развитии органов восприятия актера, его способности видеть, слышать, ощущать и наблюдать окружающее. Но актеру важно не только воспринимать и наблюдать жизнь во всех ее проявлениях, но и уметь хранить в своей памяти воспринятые ощущения и произведенные наблюдения. Память на ощущения есть способность к мысленному воспроизведению образов действительности. Нельзя безнаказанно забираться в мешок подсознания и копаться в нем — учит Станиславский. Хранящиеся в подсознании эмоции возникают в нас произвольно, при воспоминании об образах и событиях, запечатленных в зрительных, слуховых, мышечных и иных ощущениях. Но нельзя вызвать эмоции простым усилием воли. Такое насилие природы приводит актера к внутреннему вывиху и психическому зажиму. Способность

хранить в своей памяти ранее испытанные ощущения, к счастью, поддается усовершенствованию. Она теснейшим образом связана с развитием предметного, образного мышления, которое лежит в основе художественного творчества.

Тема 11. Сценическое внимание

Чтобы уметь верно воспринимать и отражать в своем творчестве все тончайшие изменения в поведении партнера и окружающей среде, необходимо обладать обостренным вниманием, уметь пользоваться органами чувств в условиях сценического вымысла. Это достигается при помощи выработки соответствующих навыков. Тренировку органов чувств надо начинать с простейших упражнений, приучающих учеников произвольно направлять внимание на определенные объекты. Приведем некоторые из них. Ученику предлагается назвать самый дальний и самый близкий объекты, находящиеся в поле его зрения, перечислить в комнате все предметы определенного цвета и оттенка или предметы, начинающиеся на одну букву алфавита; точно воспроизвести позу или ряд движений, сделанных товарищем; запомнить расположение предметов на столе или в комнате, с тем чтобы, выйдя из нее и вернувшись обратно, точно рассказать о тех изменениях, которые произведены в его отсутствие.

Тема 12. Действие в условиях вымысла

Сценическое действие не тождественно жизненному действию. Оно протекает в плоскости вымысла, а не реальности. Оно заранее обусловлено творчеством драматурга и должно отвечать требованиям сценичности: быть художественно выразительным и доходчивым до зрителя. Действовать на сцене по законам жизни гораздо труднее, чем по-театральному представляться действующим. Это происходит потому, что сценическая жизнь осуществляется в условиях художественного вымысла, при котором исчезает практическая «необходимость в совершении действия».

Тема 13. Упражнения - «Я» в предлагаемых обстоятельствах

Станиславский намечает такой путь работы: «Мы сейчас в классе на уроке. Это подлинная действительность. Пусть комната, ее обстановка, урок, все ученики и их преподаватель остаются в том виде и состоянии, в котором мы находимся. С помощью «если бы» я перевожу себя в плоскость несуществующей, мнимой жизни и для этого пока меняю только время и говорю себе: «Теперь не три часа дня, а три часа ночи. Упражнение можно бесконечно разнообразить путем постановки всех новых «если бы». Представим себе, что тот же урок происходит зимой в нетопленном помещении или, наоборот, летом, при температуре в тридцать градусов. Урок происходит в саду или на палубе парохода, на котором труппа едет на гастроли, и т. п.

Тема 14. Развитие артистической смелости и непосредственности

Процесс творчества контролируется чувством правды артиста. Чем тоньше и совершеннее ощущение правды, тем взыскательнее он к себе, тем больших результатов достигает в искусстве. Чувство правды — важнейшее свойство артистического дарования. Необходимо внушить ученикам, что к правде в искусстве нельзя подкрадываться, иногда нужно не раздумывая бросаться в воду, рисковать, брать барьеры с разбега. Не случайно Станиславский рекомендовал молодым актерам заниматься акробатикой. «Акробатика помогает вырабатывать решимость, а решимость очень нужна в кульминационные минуты творчества». Поэтому в систему тренировки актера он вводил специальные упражнения для выработки в нем готовности быстро и смело откликаться на поставленные задачи. Например, ученику предлагается по сигналу вскрикнуть от ужаса, от радости, расхохотаться, зарыдать, закричать «караул», пропеть петухом, залаять. Такого рода задания требуют мгновенного выполнения. Они не допускают аналитического подхода и длительной настройки.

Тема 15. Наблюдения за животными; оживление предметов

Чтобы изображать животных, надо понаблюдать за их поведением в различных обстоятельствах, уловить наиболее интересные, характерные детали. В качестве материала для таких упражнений можно также использовать и басни, и сказки, и былины, и легенды, всевозможные фантастические сюжеты. Ученики выходят здесь за пределы обычной, бытовой логики.

Тема 16. Драматургия этюда

В тренировочных упражнениях на овладение элементами артистической техники еще нет ясно выраженной сверхзадачи. Ее заменяет на первых порах доведенная до сознания учащихся творческая цель: овладеть в совершенстве техникой своей будущей профессии. В основе же этюда непременно лежит художественный замысел и хотя бы простейшая сверхзадача, определяющая сквозное действие. Тем самым из этюда, в отличие от упражнения, исключается элемент случайности в развитии события. Поэтому сценический этюд обладает многими признаками искусства, которые в упражнениях либо совсем отсутствуют, либо возникают как исключение. В этюде еще не ставится задача создать типические характеры, перевоплотиться в образ. Исполнители действуют от своего имени в хорошо знакомых им, как правило, жизненных обстоятельствах.

Тема 17. Этюды с воображаемыми предметами

Беспредметные действия — это классический пример простейших физических действий, которые, как мы убедимся впоследствии, являются первичным звеном творческого процесса актера. Станиславский придавал этому типу упражнений исключительное значение, настойчиво рекомендуя положить их в основу профессиональной тренировки как начинающего, так и опытного актера. Упражнения на беспредметные действия помогают сознательно восстанавливать логику и последовательность простейших физических действий, которые в жизни от частого повторения автоматизировались и выполняются механически, рефлексивно.

II семестр

Тема 1. Упражнения и этюды на оценку факта и перемену состояния

Этюд в этом отношении является связующим звеном между артистической техникой и сценическим методом. Он закрепляет первоначальные навыки работы актера над собой и подводит к следующему большому разделу программы, к работе над пьесой и ролью. В этюде еще не ставится задача создать типические характеры, перевоплотиться в образ. Исполнители действуют от своего имени в хорошо знакомых им, как правило, жизненных обстоятельствах. В таких этюдах психологическая нагрузка может быть несложной. Однако она требует от студента определенной цели и разработки предлагаемых обстоятельств, усиленной работы воображения, внимания, нахождения логики поведения и т.д.

Тема 2. Перемена отношения к партнёру

«Игра на сцене - игра в новые отношения. На сцене все - неправда. Школа должна воспитывать способность верить, что все это действительно происходит со мной. Процесс претворения неправды в правду - и есть творческий процесс». (Е.Б. Вахтангов). Актер не забывает о том, что находится на сцене, но относится ко всему, что его окружает "как если бы" все это происходило в жизни. Своим отношением артист заставляет и зрителя поверить в реальность сценического действия. В каждом этюде на перемену отношения студент должен сам разработать предлагаемые обстоятельства. Если это сделано им подробно, точно и верно, то с помощью воображения мир вещей может быть внутренне перерожден - для сцены.

Тема 3. Взаимодействие с живым объектом

Взаимодействие с живым объектом существенно отличается от взаимодействия с объектами воображаемыми и объектами реальными неоду-

шевленными, с которыми мы уже встречались в предыдущих разделах программы. Тут мы сталкиваемся с активной волей партнера, с его противодействием, с различными, подчас неожиданными изменениями в его поведении, что в свою очередь заставляет и нас действовать по-другому. Происходит тончайший процесс взаимодействия, сценической борьбы, посредством которой разрешается тот или иной драматургический конфликт.

Тема 4. Этюды на общение в условиях органичного молчания

Обычно этюды на «органическое молчание» выносятся на зачет по мастерству актера в конце первого семестра (конец декабря - начало января). Этюды на «органическое молчание» имеют в своей основе такие предлагаемые обстоятельства, при которых общение может быть бессловесным или ограничиваться минимумом слов, необходимых для поворота действия. Нужно подвести учеников к моменту рождения слова, когда оно становится необходимым действием, направленным к достижению цели.

Тема 5. Этюды на рождение слова

Самые простые упражнения со словами (сначала - одиночные) могут быть предложены студентам еще в первом семестре. Затем может быть задан короткий диалог, подводящий итог сюжету этюда, а позднее студенты уже самостоятельно находят темы для этюдов, разрабатывают предлагаемые обстоятельства, готовят выгородку и реквизит. В этюдах с импровизированным текстом важно не дать студентам забыть, что словесное действие - только часть действия, направленного к достижению цели. Непрерывность линии действия зависит от способности участников этюда увлекаться творческим заданием.

Тема 6. Сценический этюд

Что такое сценический этюд, и в чем его отличие от упражнения? Этюд часто отождествляется с упражнением. Но если между ними нет различия, то какой же смысл вводить в театральную педагогику эти два понятия. Этюд же помимо задачи совершенствования исполнительской техники обладает в большей или меньшей степени художественным содержанием, логикой музыкального развития. Исполнители упражнения свободны в выборе логики действия. Она создается всякий раз заново в зависимости от тех обстоятельств, в которых протекает действие. Сценический же этюд предполагает отобранную и зафиксированную логику развития событий и поведения действующих лиц.

Тема 7. Упражнения импровизационного характера

В упражнениях импровизационного характера действия будут первичными, в этюдах, где логика действия фиксирована, они носят повторный характер. Поэтому этюд ставит новую задачу. При каждом повторении этюда нужно уметь относиться к хорошо известным фактам, событиям и действиям как к чему-то возникающему впервые, то есть создавать органический процесс в более! сложных условиях. В этюде еще не ставится задача создать типические характеры, перевоплотиться в образ. Однако надо помнить, что создавать на основе жизненного опыта собственную логику поведения, быть на сцене органичным, живым — задача сама по себе очень сложная, и успешное решение ее будет уже большим шагом в овладении сценическим мастерством.

Тема 8. Взаимодействие с партнером

Взаимодействие с партнером — основной вид сценического действия. Оно вытекает из самой природы драматического искусства. В процессе сценического взаимодействия раскрываются идея пьесы и характеры действующих лиц, то есть достигается главная цель творчества. Не случайно, разрабатывая систему актерского творчества, Станиславский уделил такое большое внимание проблеме сценического общения. Он считал живое органическое общение важнейшей отличительной особенностью искусства переживания.

Тема 9. Сценическая задача

Выполнение задачи состоит из трех элементов:

1. из стремления к цели - чего я хочу?
2. из действия - что я делаю для достижения цели?
3. из приспособления (способа достижения цели) - как я осуществляю действие? Активное сценическое действие не может развиваться без столкновений, без преодоления препятствий, борьбы за достижение цели. Без действия актерское творчество невозможно.

Тема 10. Отработка элементов психотехники в учебных этюдах

Отработка элементов психотехники актёра проходит в учебных этюдах (одиночных и парных с простейшим сюжетом на одно событие) на материале «память физических действий и ощущений» (работа с воображаемыми предметами) и «наблюдения» (пластика животных). Регулярный психофизический тренинг, включающий новые упражнения, соответствующие данной теме.

Тема 11. Сценическое действие

Усложненные упражнения в виде парных, а затем и тройных этюдов. Переход к этюдам более массовым, вплоть до общефакультетского. Первый этап - этюды на органическое молчание, второй - с минимум слов. Анализ предлагаемых обстоятельств, логика поступков, сценическая задача. Словесное действие. Подход к пониманию авторского текста. «Я в предлагаемых обстоятельствах автора» как основополагающее условие существования студента на сцене.

III семестр

Тема 1. Взаимодействие с партнером

Определение целей, задач и предмета борьбы действующих лиц в каждом этюде. Выбор приспособлений и пристроек и их смена в зависимости от выполнения цели. Взаимодействие как процесс взаимного переделывания сознания партнера. Виды взаимодействия.

Тема 2. Неразрывная связь словесного действия с физическим

Как мы выяснили, умение действовать словом приобретает в процессе живого общения, при котором слова становятся необходимым средством воздействий на партнеров. В этом случае словесные действия не отрываются от физических; они вытекают из них и сливаются с ними. С первых шагов работы над словом важно, чтобы ученики почувствовали неразрывную связь словесного действия с физическим, а для этого надо дать им такие упражнения, где эта связь обнаруживалась бы особенно наглядно.

Тема 3. Формы словесного и физического взаимодействия

Когда слова бьют мимо цели, не удовлетворяют чувства правды, нужно временно отказаться от слов и вернуться к физическому взаимодействию. Если реплики насыщены глаголами в повелительном наклонении, например: «подойди сюда», «сядь на этот стул», «успокойся» и т. п., — их всегда можно перевести на язык взглядов, мимики, жестов. Речь не может быть органичной, если она оторвется от породившей ее почвы.

Тема 4. Этюды на общение

Особое внимание нужно обратить на проблему слова в этюде. Текст должен возникать только как необходимое средство воздействия на партнёра. Следует строго отбирать словесный материал и ограничивать его подлинной необходимостью. На экзамен в конце четвертого семестра у каждого студента должны 2-3 актерские работы на «органическое молчание» и в этюдах на общение.

Тема 5. Простые и сложные словесные действия

Между простым словесным действием и более сложной его формой нет резкой грани, есть лишь постепенный переход из одного качества в другое, при котором открываются новые закономерности. В упражнениях такое вытеснение физических действий словесными происходит в определенной последовательности. Например: подзвать к себе человека жестом, движениями кисти руки и пальцев; проделать то же самое, добавляя слова: «Подойди сюда»; снять лишние мышечные напряжения и мелкие движения, например кивок головой, движение подбородка и т. п.; сохранить только слова и движения глаз при полной мышечной свободе.

Тема 6. Профнавыки

Профнавык - это наблюдение за какой-либо профессией, умение ее симитировать на сцене в ходе короткого этюда; создать внешний образ профессии. Работая над профнавыком, студент не должен стремиться, во что бы то ни стало сыграть другого человека. Какие-то подсмотренные черты, связанные с профессией, конечно, могут проявиться, но это вовсе не обязательно.

Тема 7. Углубление и совершенствование всех элементов артистической техники

На втором курсе продолжается дальнейшее углубление и совершенствование всех элементов артистической техники как в отдельности, так и в сочетании друг с другом. Это достигается при помощи систематических упражнений, составляющих содержание класса тренинга и муштры, или, как еще называл его Станиславский, — «туалета актера». Кроме работы над собой на втором курсе ученики вплотную подходят ко второй части программы, к работе актера над ролью. Этот процесс, по существу, начался уже на первом курсе. При создании этюдов собственного сочинения впервые возникли такие понятия, как сценическое событие, конфликт, предлагаемые обстоятельства, и сложились первые представления о сквозном действии и сверхзадаче.

Тема 8. Предмет борьбы в этюде

Определение предмета борьбы. Цели и задачи в этюде. Конфликт и его определение. Выстраивание борьбы противоположных сторон. Предлагаемые обстоятельства и их значение в позиционной и деловой борьбе.

IV семестр

Тема 1. Этюды на литературной основе

Наряду с уже знакомыми нам этюдами собственного сочинения на втором курсе возникает и новый тип этюдов на литературной основе. Это инсценированные рассказы или отрывки из пьес, повестей и романов, имеющие хотя бы относительную внутреннюю законченность. Студенты должны научиться самостоятельно создавать логику действия в обстоятельствах роли, постепенно сближая ее с логикой действия образа. А для этого необходимо уметь верно определять сценическое событие, вскрывать конфликт. Литературный материал потребует также воспроизведения элементов характерности.

Тема 2. Ориентир на русский классический литературный материал

Подобрать для каждого оптимальный репертуар - два-три не слишком сложных, наилучшим образом раскрывающих и помогающих обрести перспективу отрывка, - необычайно трудная задача. Здесь следует ориентироваться на русский классический литературный материал, а также - на лучшие произведения советской литературы. А. Чехов, А. Островский, М. Горький, И. Гончаров, И. Тургенев, Н. Лесков, А. Вампилов, В. Розов, В. Шукшин, Ф. Абрамов, - все эти авторы часто и с успехом исполняются студентами 2-го курса. Отрывки не должны быть слишком длинными (10-12 мин.). Главное - проявить в учащих освоение школы, - то есть, материала первого, второго и третьего семестров обучения.

Тема 3. Разработки и освоения роли

Материалом для работы над этим разделом обычно служит художественная проза. Курсу даются, как правило, два произведения, - так чтобы

каждый студент получил для разработки и освоения по две роли; героями «этюдов к образу» могут быть и центральные персонажи произведений, и эпизодические, и даже такие, о которых только упоминают другие действующие лица. Почему работа над образами в авторском материале начинается с прозы, а не с драматургии? Потому что драматург не дает подробного описания и характеристик своих героев, не рассказывает обо всех обстоятельствах их жизни и сталкивает каждого персонажа со сравнительно небольшим количеством других действующих лиц. В прозе же герой живет более широкой и свободной жизнью. Лирические отступления, авторские оценки, внутренние монологи героев, описание среды, - все это помогает глубже проникнуть в духовный мир каждого персонажа.

Тема 4. Жанр как ключ к открытию образа

Жанр спектакля и его влияние на выбор приспособлений, на жанровую окраску сценического персонажа. Жанр спектакля и темпо-ритм жизни сценического героя.

Тема 5. Распределение ролей

1. Внутренние данные (эмоциональность и качество темперамента, интеллект, культурный уровень, фантазия и воображение, чувство юмора, способность к характерности).
2. Внешние данные (телосложение, голос)
3. Степень и способности мастерства данного студента.

Тема 6. Чтение исполнителями по ролям

Чтение отрывков исполнителями по ролям. Сверка исполнителями переписанных ими ролей. Чтение пьесы «от себя». Недопустимость бессмысленного чтения. Борьба с попыткой студентов во время первых чток «играть» чувства.

Тема 7. Общий анализ роли

Роль как подчиненная часть целого (отрывка). Идея отрывка как руководящее начало в процессе работы над ролью. Понимание студентом основного конфликта пьесы и отношение его образа к этому конфликту. Место данной роли в системе образов всего отрывка. Определение логики его поступков. Выяснение «предлагаемых обстоятельств». Создание биографии образа. Нахождение сквозного действия и сверхзадачи образа, подчиненных идейному замыслу спектакля.

Тема 8. Событие и событийный ряд в отрывке

Конфликт как столкновение противоборствующих сторон. Событие как факт случившегося. Событие как развивающаяся история во времени, имеющее исходное начало, развитие и его разрешение. Событийный ряд как цепь событий, вытекающих одно из другого и развивающих конфликт. События и предлагаемые обстоятельства действующих лиц. Тренинг на психофизическую подготовку аппарата актёра к этюдной работе, анализ литературного материала, поиск событий и событийного ряда, работа над ролью на сценической площадке.

Тема 8. Шаг к автору и к образу

Отрывок на литературной основе объединяет их. Теперь студент должен научиться работать с авторским материалом - чужое сделать своим и научиться управлять более строго чем в наблюдениях, обстоятельствами, предложенными автором, то есть освоить подход к авторскому тексту, по существу приблизиться к главному в профессии - умению авторизировать авторское. Этюд созданный на литературной основе является промежуточным звеном между этюдом собственного сочинения и работой над пьесой. Студент должен знать, зачем он выходит на сцену, почему действует так, а не иначе, чего добивается от партнера. Но, как будет осуществляться действие, какие при этом возникнут приспособления - интонации, жесты, мимика, мизансцены, ритм и т.д. - это должно решаться в процессе живого взаимодействия с партнером, в совместной

репетиционной работе исполнителей.

Тема 9. Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках

Начало освоения углубленной разработки и подхода к роли над отрывком в литературном произведении является:

- Определение взаимоотношений с партнером, диктующих поведение действующего лица в этюде и отрывке. Умение добиваться своей цели с учетом предлагаемых обстоятельств, задачи и действий партнера.
- Анализ предлагаемых обстоятельств, цели действия и текста, созданных автором (писателем), освоение их, выход на действие от первого лица («от себя»). Создание непрерывной цепи подлинного органического действия, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств. Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), определение социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя.
- Поиск внешней характерности, ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.
- Работа над отрывками, включающими усложненные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера, более сложные по восприятию, различные по жанру, а также стилю драматургии. Работа над ролью в отрывке:
- Анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей будущего спектакля.
- Создание биографии своего героя.
- Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных аспектах, определение ее идеи, национальные особенности.
- Поиск сквозного действия будущего спектакля и роли.
- Расширение диапазона жанров, авторских стилей драматургического материала, поиск «второго плана» роли.
- Верное самочувствие на сцене, точная логика действия, органическая жизнь на сцене в образе действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение».
- Поиски внутренней и внешней характеристики образа в процессе перевоплощения.

Тема 10. Инсценировка

Создание этюда на основе авторского рассказа, повести или отрывка из повести, имеющую законченную мысль или художественную ценность. Определение авторского стиля, жанра исходных и ведущих событий по всей канве художественного произведения. Анализ всего произведения по трем событиям - основное, кульминационное, финальное. Анализ выбранного отрывка по трем событиям. Определение событийного ряда, цели, задач, круга предлагаемых обстоятельств. Перевод словесного материала на язык действия на основе импровизации. Репетиция отрывка этюдным методом с использованием элементов декораций, реквизита, деталей костюмов.

Тема 11. Культура речи

Хорошо поставленный голос, ясная дикция, знание языка и его законов создают наиболее благоприятные условия для словесного взаимодействия и наоборот, дефекты голоса и произношения, нарушение законов логической речи мешают ему, искажают его, а то и вовсе делают невозможным. Театральная школа не в состоянии дать каждому ученику такое количество индивидуальных занятий, которое ему необходимо. Значит, надо приучить работать над своим дыханием и голосом самостоятельно, давая ученикам задания и тщательно их проверяя.

Тема 12. Культура тела

Если мышцы актёра недостаточно развиты, малоподвижны, то до зрителя не дойдут тонкости его переживания. Станиславский настаивал на том, чтобы тренировка физического аппарата актёра была систематической, повседневной, а не от случая к случаю. Если занятия по танцам,

например, происходит один раз в неделю, то в другие дни должны выполняться специальные задания педагога по этой дисциплине, включаемые в групповой «туалет актёра». Только при регулярной тренировке можно рассчитывать на то, что будут приобретены и закреплены необходимые актёру качества и навыки. Темп - это степень скорости исполняемого действия. Можно действовать медленно, умеренно, быстро и т.д., что потребует от нас различной затраты энергии, но не всегда окажет существенное влияние на внутреннее состояние. Иное дело - ритм поведения. Если говорится, например, что «спектакль идёт не в том ритме», то под этим подразумевается не просто скорость, но и интенсивность действий и переживаний актёров, в котором осуществляется сценическое событие. Кроме того, понятие «ритм» включает в себя ритмичность, то есть ту или иную размеренность действия, его организацию во времени и пространстве.

Тема 13. Наблюдения, пародии на знаменитых людей

В этом разделе, студентам предлагается найти объект (певец, актёр, телеведущий и т.д.) для наблюдения и последующего показа. Это может быть как точное копирование, так и пародия.

Тема 14. Пластика, движения наблюдаемых

Пластике и движения наблюдаемых студенты изучают «вживую» или по ТВ, стремятся перенять увиденное и использовать при показе.

Тема 15. Вокал, речевые характеристики наблюдаемых

Тоже самое и с вокальными, речевыми характеристиками. Студент должен стремиться максимально, приблизиться к образу, показываемого человека.

V семестр

Тема 1. Читка пьес

Задача первой читки пьесы: донести до сознания слушателей содержание пьесы. Роль первого чтения. Манера чтения: читать, а не играть.

Тема 2. Чтение отрывков из пьесы исполнителями по ролям

Чтение всей пьесы исполнителями по ролям. Сверка исполнителями переписанных ими ролей. Чтение пьесы «от себя». Недопустимость бессмысленного чтения. Борьба с попыткой студентов во время первых чтений «играть» чувства.

Тема 3. Обсуждение

Цель обсуждения: определение главной темы пьесы, идеи, сверхзадачи пьесы, сквозного действия и т.д.

Тема 4. Жанр как ключ к открытию образа

Жанр спектакля и его влияние на выбор приспособлений, на жанровую окраску сценического персонажа. Жанр спектакля и темпо-ритм жизни сценического героя.

Тема 5. Событие и событийный ряд в пьесе

Конфликт как столкновение противоборствующих сторон. Событие как факт случившегося. Событие как развивающаяся история во времени, имеющее исходное начало, развитие и его разрешение. Событийный ряд как цепь событий, вытекающих одно из другого и развивающих конфликт. События и предлагаемые обстоятельства действующих лиц. Тренинг на психофизическую подготовку аппарата актёра к этюдной работе, анализ литературного материала, поиск событий и событийного ряда, работа над ролью на сценической площадке.

Тема 6. Предмет борьбы

Определение предмета борьбы в пьесе. Цели и задачи в пьесе. Конфликт и его определение. Выстраивание борьбы противоположных сторон.

Предлагаемые обстоятельства и их значение в позиционной и деловой борьбе.

Тема 7. Сквозное действие роли

Сквозное действие роли как цепь творческих задач. Сквозное действие роли как двигатель психофизической жизни артиста-роли. Сверхзадача и сквозное действие роли, их взаимосвязь. «Зерно» роли и линия поведения как путь создания роли. Сквозное действие как путь к сверхзадаче и «сверхзадачи» роли. Анализ модели роли. Репетиция как процесс создания роли.

Тема 8. Внешняя выразительность сценического героя

Исследование исходных и ведущих обстоятельств жизни персонажа. Социальный уклад. Стиль жизни. Поиск выразительных деталей: пластика, движение, походка. Речевая характерность. Возраст, социальное положение. Индивидуальные характерные черты. Деформация лица средствами объёмного грима.

Тема 9. Общий анализ роли

Роль как подчинённая часть целого (пьесы). Идея пьесы как руководящее начало в процессе работы над ролью. Понимание студентом основного конфликта пьесы и отношение его образа к этому конфликту. Место данной роли в системе образов всей пьесы. Определение логики его поступков. Выяснение «предлагаемых обстоятельств». Создание биографии образа. Нахождение сквозного действия и сверхзадачи образа, подчиненных идейному замыслу спектакля.

Тема 10. Создание логики действий роли

Создание логики и последовательности действий актёра в роли является прямым продолжением работы по оценке и конкретизации сценических событий. Когда смысл события определился достаточно ясно, перед актёром возникает вопрос: что же он должен сделать, как должен действовать на сцене, чтобы данное событие произошло? Создание логики и последовательности физических действий роли Станиславского сравнивал с прокладкой железнодорожного пути, по которому будет от станции к станции двигаться поезд, приближаясь к конечной цели путешествия. Так и актёр должен прочно утверждать тот логический ход, по которому будет развиваться его роль от одного события к другому, по направлению к сверхзадаче.

Тема 11. Внесценическая жизнь роли

Выясняя факты и вытекающие на них действия, мы то и дело сталкиваемся с необходимостью выходить за рамки сценических событий, заглядывая в прошлое и будущее роли. Ведь пьеса даёт нам всего лишь несколько отрезков жизни действующих лиц, определяющих настоящие роли. Но, как верно говорит Станиславский настоящее - всего лишь переход от прошлого к будущему... «прошлое - это корни, которых выросло настоящее... Нет настоящего без прошлого, но нет его и без перспективы на будущее, без мечты о нём, без догадок и намёков на грядущее».

Тема 12. Овладение характерностью

Работа над ролью есть, по существу, не что иное, как последовательное и постепенное перевоплощение актёра в образ. Начинается оно с момента, когда актёр поставлен перед необходимостью действовать от своего лица в обстоятельствах жизни роли. Если подойти к этому не по актёрски, а по-человечески, то непременно появятся точки соприкосновения между поведением актёра и действующего лица пьесы. Уточнение обстоятельств, фактов и событий пьесы приведет к сближению, а затем и постепенному слиянию логики физических действий актёра с логикой физических действий роли. Актёр начинает не только ощущать «себя в роли», но временами и «роль в себе».

Тема 13. Образ и перевоплощение актёра

Основной принцип процесса перевоплощения актёра в образ: стать другим, оставаясь самим собой. Органика. Два пути, ведущих к перево-

площению. К.С. Станиславский и А.П. Чехов. Актерский замысел роли. Методические указания: Очень важно понимание студентом, что слово имеет действенную направленность, не «объясняющую». Слова, возникающие в этюде, должны рождаться в силу сценической необходимости. Упражнения, импровизации, этюды «Этюды с импровизированным текстом». «Этюд на общение». Это некая интересная история, содержащая в себе и событие и сценическую атмосферу.

VI семестр

Тема 1. Проект дипломного спектакля

Выбор пьесы для дипломного спектакля. При подборе драматургического материала для дипломного спектакля педагог должен руководствоваться следующим:

1. Место пьесы в сегодняшнем дне (актуальность);
2. Определить своё отношение к материалу, свою проблему спектакля;
3. Как расхочется пьеса на студентов.

Тема 2. Застольный период, читка пьес

Также необходимо узнать всё о пьесе, драматурге, времени. Репертуар подбирается с таким расчётом, чтобы каждый выпускник показался не менее чем в двух ролях, в которых могли бы проявиться различные стороны его дарования.

Тема 3. Обсуждение

Цель обсуждения: определение главной темы пьесы, идеи, сверхзадачи пьесы, сквозного действия и т. д.

Тема 4. Общие принципы действенного анализа

Борьба с актёрской пассивностью. Активные поиски студентом своих путей к роли. Разведка пьесы и роли умом и физическим действием. Опасность прямолинейного подхода к авторскому тексту. Важность познания заложенных в авторском тексте хода мыслей действующего лица. Подход к роли путём этюдов с импровизированным текстом.

Тема 5. Разведка умом

Пересказ пьесы исполнителями от своего имени («я»). Ощущение сверхзадачи. Определение конфликта, исходного события, центрального события, завершающего пьесу события, основных (узловых) событий, являющихся опорой «действенного каркаса». Обнаружение эпизода в процессе чтения пьесы. Вскрытие действия в эпизоде. Определение целей исполнителей в эпизоде.

Тема 6. Распределение ролей

1. Внутренние данные (эмоциональность и качество темперамента, интеллект, культурный уровень, фантазия и воображение, чувство юмора, способность к характерности).
2. Внешние данные (телосложение, голос)
3. Степень и способности мастерства данного студента.

Тема 7. Чтение пьесы исполнителями по ролям

Чтение всей пьесы исполнителями по ролям. Сверка исполнителями переписанных ими ролей. Чтение пьесы «от себя». Недопустимость бессмысленного чтения. Борьба с попыткой студентов во время первых читок «играть» чувства.

Тема 8. Общих анализ роли

Роль как подчинённая часть целого (пьесы). Идея пьесы как руководящее начало в процессе работы над ролью. Понимание студентом основ-

ного конфликта пьесы и отношение его образа к этому конфликту. Место данной роли в системе образов всей пьесы. Определение логики его поступков. Выяснение «предлагаемых обстоятельств». Создание биографии образа. Нахождение сквозного действия и сверхзадачи образа, подчиненных идейному замыслу спектакля.

Тема 9. Разведка действием

Выход из-за стола. Проверка логики действия физическими действиями через этюд с импровизированным текстом. Сближение с ролью через этюд. Возвращение к столу. Сравнение «наработанного» в этюде с данными «разведки умом».

Тема 10. Сочетание «разведки умом» с разведкой физических действий

Сочетание «разведки умом» с разведкой физическим действием через этюд в работе над каждым последующим эпизодом до конца пьесы. Выполнение с предельной подробностью логики поведения персонажей.

Поиски верных выразительных средств воплощения. Работа над внутренним монологом, внутренними видениями. Постепенный, подготовленный действенным анализом переход к точному тексту пьесы. Органический переход к репетициям в выгородках. Продолжение этюдных проб в процессе репетиций в выгородках.

Тема 11. Репетиция в «выгородках»

Выгородка - условное обозначение декораций с помощью мебели. Поиски точной линии физической жизни каждого персонажа как наиболее понятное выражение его внутренней жизни. Воплощение этой жизни на сцене. Работа «по событиям» как принцип работы в выгородках. Материальная осязаемость, доступность физических действий, которые легко фиксируются, поддаются контролю и воздействию со стороны сознания актёра.

Тема 12. Углубление в предлагаемые обстоятельства

Обладание логикой физического и словесного действия заставляет актёра всё глубже проникать в духовную жизнь образа, уточнять и углублять предлагаемые обстоятельства пьесы. Возникают и новые задачи, обусловленные своеобразием авторского стиля произведения и породившей его эпохи. Анализ действием и выявление логики борьбы уже помогли нам исследовать различные плоскости пьесы: её факты, события, поступки действующих лиц и оправдывающие их обстоятельства. Теперь мы должны изучить более тонкие и сложные обстоятельства. К ним относятся обстоятельства, которые лежат в плоскости исторической, социальной, бытовой, национальной, географической, профессиональной, возрастной, а также эстетической (стиль, жанр, язык и т.п.).

Тема 13. Партитура действия

Актёрский ансамбль исполняет сценическое произведение на основе единой, для всех действенной партитуры спектакля, в которой каждому участнику отведена своя партия. Партитура спектакля закрепляет логику и последовательность событий, развитие сценической борьбы; исполнители должны хорошо усвоить логику и последовательность своих действий в этих событиях и борьбе. Создание партитуры спектакля и отдельных ролей не есть какой-то самостоятельный этап работы. Она формируется на всем этапе протяжения работы над ролью и пьесой. В результате длительных поисков и проб отбирается наиболее точная логика действий, которая затем и фиксируется в партитуре. При этом маленькие действия поглощаются большими, а большие еще большими, постепенно подводя актёра к целостному ощущению непрерывно текущей жизни роли.

Тема 14. Работа над словом

Огромный интерес представляет работа Вл. И. Немировича - Данченко над авторским словом. В структуре его режиссерско - педагогического

метода работа над словом целенаправленно включалась в систему формирования актёрского образа и образа спектакля в целом, его «звуковой симфонии», как говорил Немирович-Данченко. Широко его высказывание: «Слово становится венцом творчества, оно же должно быть источником всех задач - и психологических, и пластических. Если оно с самого начала неверно понято, неглубоко психологически, не метко в определении характерности, или эпохи, или быта, или стиля автора, актёрская мысль пойдёт не по верному пути».

Тема 15. Овладение характерностью

Работа над ролью есть, по существу, не что иное, как последовательное и постепенное перевоплощение актёра в образ. Начинается оно с момента, когда актёр поставлен перед необходимостью действовать от своего лица в обстоятельствах жизни роли. Если подойти к этому не по актёрски, а по-человечески, то непременно появятся точки соприкосновения между поведением актёра и действующего лица пьесы. Уточнение обстоятельств, фактов и событий пьесы приведет к сближению, а затем и постепенному слиянию логики физических действий актёра с логикой физических действий роли. Актёр начинает не только ощущать «себя в роли», но временами и «роль в себе».

VII семестр

Тема 1. Построение мизансцен

Уже приступая к действенному анализу пьесы, актер начинает перемещаться в пространстве, отбирая для действия наиболее выгодные и удобные положения, пользуясь необходимыми ему подручными средствами: стульями, столами, ширмами. Когда накопится достаточный материал для выбора наилучшей мизансцены, а актеры, углубляясь в предлагаемые обстоятельства пьесы, прочно утвердятся в линии действия, можно и должно уделить специальное внимание поискам наиболее выразительных пластических решений каждого сценического события. Прежде всего, при активном участии актеров уточняется планировка сцены, то есть создается наиболее целесообразное, удобное для действия и типичное для данной пьесы расположение мебели, станков и иных декоративных элементов.

Тема 2. Репетиция в «выгородках»

Выгородка - условное обозначение декораций с помощью мебели. Поиски точной линии физической жизни каждого персонажа как наиболее понятное выражение его внутренней жизни. Материальная осязаемость, доступность физических действий, которые легко фиксируются, поддаются контролю и воздействию со стороны сознания актёра.

Тема 3. Шаг к автору и к образу

Студент должен научиться работать с авторским материалом - чужое сделать своим и научиться управлять, обстоятельствами, предложенными автором, то есть освоить подход к авторскому тексту, по существу приблизиться к главному в профессии - умению присвоить авторское. Студент должен знать, зачем он выходит на сцену, почему действует так, а не иначе, чего добивается от партнера. Но, как будет осуществляться действие, какие при этом возникнут приспособления - интонации, жесты, мимика, мизансцены, ритм и т.д. - это должно решаться в процессе живого взаимодействия с партнером, в совместной репетиционной работе исполнителей.

Тема 4. Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли

Начало освоения углубленной разработки и подхода к роли в пьесе является:

- Определение взаимоотношений с партнером, диктующих поведение действующего лица в этюде и отрывке. Умение добиваться своей цели с учетом предлагаемых обстоятельств, задачи и действий партнера.
- Анализ предлагаемых обстоятельств, цели действия и текста, созданных автором (писателем), освоение их, выход на действие от первого ли-

ца («от себя»). Создание непрерывной цепи подлинного органического действия, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств.

Создание линии жизни действующего лица (на основе авторского текста), определение социальных и других причин, обуславливающих формирование характера и поступков героя.

- Поиск внешней характерности, ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.
- Работа над отрывками, включающими усложненные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера, более сложные по восприятию, различные по жанру, а также стилю драматургии. Работа над ролью в отрывке:
- Анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей будущего спектакля.
- Создание биографии своего героя.
- Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных аспектах, определение ее идеи, национальные особенности.
- Поиск сквозного действия будущего спектакля и роли.
- Расширение диапазона жанров, авторских стилей драматургического материала, поиск «второго плана» роли.
- Верное самочувствие на сцене, точная логика действия, органическая жизнь на сцене в образе действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение».
- Поиски внутренней и внешней характеристики образа в процессе перевоплощения.

Тема 5. Образ и перевоплощение актёра

Основной принцип процесса перевоплощения актёра в образ: стать другим, оставаясь самим собой. Органика. Два пути, ведущих к перевоплощению. К.С. Станиславский и А.П. Чехов. Актёрский замысел роли. Методические указания: Очень важно понимание студентом, что слово имеет действенную направленность, не «объясняющую». Слова, возникающие в этюде, должны рождаться в силу сценической необходимости. Упражнения, импровизации, этюды «Этюды с импровизированным текстом». «Этюд на общение». Это некая интересная история, содержащая в себе и событие, и сценическую атмосферу.

Тема 6. Внешняя характеристика

Работа над ролью есть, по существу, не что иное, как последовательное и постепенное перевоплощение актёра в образ. Начинается оно с момента, когда актёр поставлен перед необходимостью действовать от своего лица в обстоятельствах жизни роли. Если подойти к этому не по актёрски, а по-человечески, то непременно появятся точки соприкосновения между поведением актёра и действующего лица пьесы. Уточнение обстоятельств, фактов и событий пьесы приведет к сближению, а затем и постепенному слиянию логики физических действий актёра с логикой физических действий роли. Актёр начинает не только ощущать «себя в роли», но временами и «роль в себе».

VIII семестр

Тема 1. Световая репетиция

Техническая репетиция со светом.

Тема 2. Звуковая репетиция

Техническая репетиция со звуком.

Тема 3. Гигиена роли

При многократном повторении одних и тех же слов и действий органичность легко уступает место механической привычке, формальному исполнению заученных движений и интонаций, внешнего рисунка роли. Опасность эта возникает не сразу. Первые встречи со зрителем мобилизуют душевные силы актера. Мощным раздражителем является реакция зрительного зала, часто неожиданная и непредусмотренная. Но со временем и она становится привычной и перестает воздействовать. Предотвратить опасность омертвления роли можно только заботой о постоянном освежении творчества; Станиславский называет это гигиеной роли.

Тема 4. Переход на сцену

Условия сценического творчества определяются не только присутствием публики в зале, но и теми новыми обстоятельствами, с которыми встречается актер на самой сцене. Из привычной репетиционной обстановки он попадает на большую площадку, заполненную станками, декорациями, бутафорией и т. п. На лицо накладывается грим, голову стягивает парик, делаются наклейки, стесняющие мимику. Надеваются предметы реквизита, с которыми не знаешь поначалу, как обращаться. Со всем этим надо освоиться, сжиться, в совершенстве овладеть, чтобы элементы сценического оформления стали помощниками, а не помехой в творчестве.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Мастерство актера» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 6,7 семестров обучающиеся сдают зачет, в конце 1,2,3,4,5,8 семестров обучающиеся сдают экзамен.

Текущий контроль качества усвоения знаний по отдельным разделам дисциплины осуществляется в течение семестра на практических занятиях. Промежуточный контроль осуществляется на зачетах и экзаменах в виде коллоквиума и демонстрации практических заданий. В качестве экзаменационной работы студентами в 1 - 4 семестрах представляются творческие этюды. На экзамене в 5 семестре студенты представляют самостоятельно подготовленные сценические этюды «наблюдения за людьми», этюды «люди-вещи» или фрагменты драматического произведения, литературно-сценическую композицию.

Итоговый контроль осуществляется на экзамене в 8 семестре. Экзамен предполагает исполнение дипломного спектакля или отрывка из классической отечественной и зарубежной драматургии.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература.

1. Акулов, Е.А. Оперная музыка и сценическое действие. — М.: ВТО, 1978.
2. Акоюн, Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. — М.: Практика, 1995.
3. Ансимов, Г.П. Лабиринты музыкального театра XX века. — М.: РАТИ-ГИТИС, 2006.
4. Богатырёв, В.Ю. Актёр и роль в оперном театре: Учебное пособие. — СПб: Издатель Е. С. Алексеева, 2008.
5. Варгафтик, А.М. Партитуры тоже не горят. — М.: Классика-XXI, 2006.
6. Владимирская, А. Звездные часы оперетты. — Л., 1981.
7. Горчаков Н. В. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М., 1952.
8. Емельянова, Е. Великие мюзиклы мира. — М., 2002.
9. Кампус, Э. О Мюзикле. — М., 1983.
10. Жукова, Л. В мире оперетты. — М., 1976.
11. Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952.
12. Мейерхольд, В. Пиковая дама. — СПб, 1994.

11. Мейерхольд, В. Статьи. Речи. Письма. Беседы. — М., 1968.
12. Михайлова, А. Образ спектакля. — М., 1978.
13. Немирович-Данченко, В. Театральное наследие. В 2-х томах. — М., 1952.
14. Ротбаум, Л. Опера и ее сценическое воплощение. — М., 1980.
15. Румянцев П. И. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955.
16. Станиславский К.С. Беседы в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М., 1947.
17. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962.
18. Станиславский, К. Собрание сочинений в 8-ми томах. — М., 1954.
19. Сто опер. — Л., 1987.
20. Тараканов, М. Сюжетные лейтмотивы в оперном жанре. — М., 2002.
21. Товстоногов, Г. Зеркало сцены. В 2-х книгах. — Л., 1980.
22. Трауберг, Л. Жак Оффенбах и другие. — М., 1987.
23. Фельзенштейн, В. О музыкальном театре. — М.: Радуга, 1984.
24. Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания, тт. I и II. М., 1957-1958.
25. Янковский, М. Оперетта. — Л., 1937.

Дополнительная литература.

1. Кузнецов Н.И. О мастерстве оперного артиста. Ф.И.Шаляпин.
2. Левик, С. Ю. Записки оперного певца. — М., 1962.
3. Мейерхольд, В.Э. К постановке «Тристана и Изольды» // Статьи, письма, речи, беседы / Ком.А. В. Февральского: В 2 ч. — М., 1968. Ч. 1. (1891 – 1917).
4. Мейерхольд, В.Э. После постановки «Тристана и Изольды» // Статьи, письма, речи, беседы / Ком.А. В. Февральского: В 2 ч. — М., 1968. Ч. 1. (1891 – 1917).
5. Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы 1600 - 2000. — Екатеринбург, 2005.
6. Покровский, Б. А. Сотворение оперного спектакля. — М., 1985.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

ОПЕРНЫЙ КЛАСС

Разработчик - Заппарова А.И./профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста - артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности - исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях, в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.

Основными задачами являются:

- подготовка студента, артиста музыкального театра к профессиональной деятельности в музыкальном театре;
- музыкально-сценическое воспитание студента: гармоничное развитие его артистических способностей, творческой инициативы. Овладение сценическим действием в пределах, как небольшого отрывка, так и развернутой сцены, и целого акта оперы, спектакля;
- освоение всех стадий работы над партией-ролью;
- выработка навыков самостоятельного тщательного изучения авторского текста и умения создать на его основе собственное сценическое воплощение образа.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> - основы психологии мотивации; - способы совершенствования собственной профессиональной деятельности;
	<i>Уметь:</i> - планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; - выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; - определять цели профессионального роста;
	<i>Владеть:</i> - навыками саморазвития; - навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	<i>Знать:</i> - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества;
	<i>Уметь:</i> - использовать теоретические знания в практической деятельности; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства;
	<i>Владеть:</i> - различными актерскими техниками;

	- методами организации творческого процесса.	
ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	<i>Знать:</i> - теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; - способы взаимодействия со зрителем; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией);	
	<i>Уметь:</i> - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - общаться со зрительской аудиторией; - проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - самостоятельно проводить работу над ролью;	
	<i>Владеть:</i> - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; - навыками импровизации в процессе работы над ролью;	
ПК-2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	<i>Знать:</i> - этические нормы коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля; - основы психологии художественного творчества;	
	<i>Уметь:</i> - работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; - аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; - устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; - адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы;	
	<i>Владеть:</i> - теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; - теорией и практикой сценического и делового общения.	
ПК-5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	<i>Знать:</i> - основные виды и жанры танцевального искусства; - методику исполнения различных танцевальных жанров;	
	<i>Уметь:</i> - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным;	
	<i>Владеть:</i> - техниками различных танцевальных жанров;	

	- методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли.	
ПК-6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	<i>Знать:</i> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата;	
	<i>Уметь:</i> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата;	
	<i>Владеть:</i> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике.	
ПК-8 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	<i>Знать:</i> - возможности и проблемы своего телесного аппарата; - основы психологии творчества; - основы пластического и психофизического тренинга;	
	<i>Уметь:</i> - управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга; - поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга;	
	<i>Владеть:</i> - навыками пластического и психофизического тренинга.	
ПК-13 Способен исполнять обязанности помощника режиссера	<i>Знать:</i> - особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера;	
	<i>Уметь:</i> - выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; - проводить репетиции по заданию режиссера; - проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля;	
	<i>Владеть:</i> - опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером.	
ПК-14 Способен управлять творческим коллективом	<i>Знать:</i> - методы управления творческим коллективом;	
	<i>Уметь:</i> - во взаимодействии с творческими и техническими сотрудниками театра обеспечивать условия для репетиционной работы, выпуска и дальнейшего проката спектакля; - вести наблюдение за надлежащим уровнем всех компонентов спектакля в процессе его многократных показов;	
	<i>Владеть:</i>	

- навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 8 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			2, 4, 6, 8	5, 7
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	18	370	3	Э
Самостоятельная работа		278		
Общая трудоемкость		648		

IV. Содержание дисциплины.

Занятие студентов в оперном классе начинаются сразу, с 1 -го курса. Работа в оперном классе — это работа над партией - роль в музыкальном отрывке оперы, оперетты, мюзикла.

Дирижеры, режиссеры и педагоги - вокалисты согласовывают выбор отрывков и распределение ролей, имея в виду конкретных студентов с их реальными возможностями.

Для начала работы студента в классе рекомендуются отрывки из произведений старой западной классики, русской классики и советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана, по возможности, наиболее простые по характеру сценического действия.

Для первых работ следует выбирать материал, не представляющий для студентов больших вокально-технических трудностей.

Работа студентов над отрывком должна начинаться с прослушивания музыки всего спектакля (оперы, оперетты и т.п.) и знакомства с ее содержанием. Какой бы величины не брался отрывок, необходимо, чтобы студент познакомился с музыкой всей произведения и прочитал его либретто. Это нужно для определения идеи (сверхзадачи) произведения, его сквозного действия, установления смысла и логики развивающихся событий. Определения места и значения данного отрывка в ходе всего действия спектакля, для ознакомления с его музыкальной драматургией, с основными музыкальными темами, с развитием отдельных вокальных партий.

После ознакомления с музыкой спектакля и его содержанием начинается подробный разбор отрывка. Выяснить, что составляет действенную сущность эпизодов, отметить смену настроений, определить, какой характер придает музыка действиям данного персонажа.

По мере углубления предлагаемых обстоятельств возникает необходимость в изучении эпохи, быта, а также ознакомления с литературным и иконографическим материалом.

Следующим этапом является предварительная работа над текстом или словесным действием. Она заключается в разборе мыслей, определении подтекста (цели, задачи), установлении линии мысли (сюда относятся внутренние монологи) и линии видения.

Только после такого разбора и осознания текста рекомендуется начинать учить партию. Тогда не будет механического произнесения текста при отсутствии мысли.

Весь этот первоначальный период работы проводится совместно дирижером и режиссером. После этого в работу включается концертмейстер, который, зная требования дирижера и режиссера, проводит со студентами занятия по разучиванию ими своих партий. Работа концертмейстера не должна проходить механически, сводясь к подыгрыванию вокальной строчки на фортепиано.

Затем начинается работа с дирижером. В процессе этих занятий. Помимо решения художественных задач и вопросов интерпретации, следует обращать особое внимание на чисто технологические моменты: чистоту интонации, правильное распределение дыхания, четкость ритма, точ-

ность соблюдения динамических оттенков, ясность дикции, умение соразмерять звучание голоса в ансамблях и т.д.

В практической работе над отрывками нужно научить студентов контакту с дирижером. Будущий актер музыкального театра должен понять и ощутить, что смысл контакта заключается не в том, что исполнитель постоянно, неотрывно «привязан» к руке дирижера, а своего рода высшей форме совместного творчества: в умении свободно, сообразно со своей индивидуальностью, петь, выполняя в то же время намерения дирижера. Для этого студент вырабатывает в себе специфическое умение оперного артиста - видеть дирижера, как бы не глядя на него (косвенное общение), быть особенно внимательным при смене темпов, внезапной перемене динамики, сложных вступлениях, одновременном снятии голоса и т.п.

Когда вокальная партия выучена и отработана с дирижером, начинаются сценические репетиции с режиссером, т.е. работа непосредственно над ролью. Постепенное создание художественного музыкально-сценического образа идет по внутренней и внешней линии постепенно, от выполнения простых психофизических действий до решения крупных психологических задач.

Работая над внешней выразительностью, большое внимание следует уделять освобождению от излишних напряжений (свободе мышц), выработке пластики и жеста, соответствующих данному образу. Манеры, походка, поклоны, танцы, умение действовать с различными предметами реквизита - все это должно быть отработано и введено в линию действия, освоено так, чтобы стало своим, неотъемлемым, органичным.

На протяжении всего процесса сценической работы необходимо всячески стимулировать инициативу студентов и, систематически давая домашние задания, заставлять их самостоятельно работать.

Если присутствие режиссера на специфически музыкальных занятиях желательно, то присутствие дирижера на сценических репетициях обязательно.

Заканчивается работа над отрывками показом их на зачете и экзамене.

После показа дирижер и режиссер обязательно проводят со студентами обсуждение и разбор исполнения ими отрывков.

На старших курсах продолжается и углубляется работа над партией-ролью, над созданием музыкально-сценического образа.

Отрывки подбираются более крупные и сложные: материалом могут служить отдельные картины, акты из опер, одноактные оперы.

Перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определения и освоения жанра, стиля автора и стиля эпохи.

На старших курсах повышаются требования в овладении внешней выразительностью: пластика, жест, особенности манеры эпохи, четкость мизансцены, умение носить костюм, обращение с аксессуарами (плащ, шпаги, веер, музыкальные инструменты). Показ отрывков в театральных костюмах является уже обязательным.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Оперный класс» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2,4,6,8 семестров обучающиеся сдают зачет, в конце 5,7 семестров обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в оперном классе.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952.
2. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М., 1959.

3. Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973.
4. Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М.,1974.

Дополнительная литература

1. Пазовский А. М. Дирижер и певец // С. М., 1958
2. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966
3. Прибегина Г.А. Николай Семенович Голованов
4. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. - Л. 1977
5. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. - М. 1967
6. Энциклопедия ТЕАТР. Том 2. ОПЕРА
7. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов - ВГУ, 2008
8. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. - М, 1967
9. 100 знаменитых оперных либретто. - Урал БТБ, 1999 Ю.Гозенпуд. Оперный словарь.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

<p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>ОПЕРНАЯ СТУДИЯ</p> <p>Разработчик - Запарова А.И./профессор</p>
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста - артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности - исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях, в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.</p> <p>Музыкально-сценическое воспитание студента: гармоничное развитие его артистических способностей, творческой инициативы. Освоение всех стадий работы над партией-ролью.</p> <p>Углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин. Ознакомление со спецификой сольного и ансамблевого вокального исполнительства в театре и концертном зале, в различных аудиториях слушателей. Подготовка, накопление и совершенствование оперного репертуара.</p>
<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i></p>

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы психологии мотивации; - способы совершенствования собственной профессиональной деятельности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; - выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; - определять цели профессионального роста;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками саморазвития; - навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
<p>ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать теоретические знания в практической деятельности; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными актерскими техниками; - методами организации творческого процесса.
<p>ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; - способы взаимодействия со зрителем; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией);
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - общаться со зрительской аудиторией; - проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - самостоятельно проводить работу над ролью;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; - навыками импровизации в процессе работы над ролью;
<p>ПК-2 Способен работать</p>	<p><i>Знать:</i></p>

в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	<ul style="list-style-type: none"> - этические нормы коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля; - основы психологии художественного творчества;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; - аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; - устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; - адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; - теорией и практикой сценического и делового общения.
ПК-5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные виды и жанры танцевального искусства; - методику исполнения различных танцевальных жанров;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техниками различных танцевальных жанров; - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли.
ПК-6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике.
ПК-8 Способен поддер-	<p><i>Знать:</i></p>

живать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	- возможности и проблемы своего телесного аппарата; - основы психологии творчества; - основы пластического и психофизического тренинга;
	<i>Уметь:</i> - управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга; - поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга;
	<i>Владеть:</i> - навыками пластического и психофизического тренинга.
ПК-13 Способен исполнять обязанности помощника режиссера	<i>Знать:</i> - особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера;
	<i>Уметь:</i> - выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; - проводить репетиции по заданию режиссера; - проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля;
	<i>Владеть:</i> - опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером.
ПК-14 Способен управлять творческим коллективом	<i>Знать:</i> - методы управления творческим коллективом;
	<i>Уметь:</i> - во взаимодействии с творческими и техническими сотрудниками театра обеспечивать условия для репетиционной работы, выпуска и дальнейшего проката спектакля; - вести наблюдение за надлежащим уровнем всех компонентов спектакля в процессе его многократных показов;
	<i>Владеть:</i> - навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	5	100	3
Самостоятельная работа		80	
Общая трудоемкость		180	

IV. Содержание дисциплины.

Занятия по дисциплине «Оперная студия» проводятся группами, но при строго индивидуальном подходе к каждому студенту в методике занятий, характере требований и подборе учебного репертуара.

В основу музыкально-сценического воспитания должно быть положено всестороннее гармоничное развитие артистических способностей оперного певца. Не должно быть места узкому ремесленничеству. Молодые оперные певцы должны воспитываться в духе высокого профессионализма, получать всестороннее духовно-интеллектуальное развитие. Учащиеся должны глубоко вникать в суть исполняемых произведений, понимать и осознавать не только их смысл и сюжетное развитие, но и вникать в исторический и культурологический контекст выбранных в

качестве учебного материала произведений.

Необходимо всячески поощрять и развивать творческую инициативу и артистическую индивидуальность молодого певца, одновременно воспитывая в нем сознание того, что тщательность изучения авторского текста не только не противоречит исполнительской свободе, но является необходимой основой этой свободы.

Успехи музыкально-сценического воспитания вокалистов во многом зависят от их общего кругозора, культуры, в особенности, от уровня их общемузыкальной и вокальной подготовки.

Метод музыкально-сценического воспитания оперных певцов должен быть основан на прогрессивных традициях мировой культуры.

Студенту необходимо раскрыть природу реализма оперного спектакля.

Певец должен знать, что опера, подчиняясь общим законам драматургии, является одной из замечательнейших форм музыкального искусства, содержание которого выражается средствами музыки. Музыка, пение придают особую эмоциональную силу выражению идейно-образного содержания и обогащают психологический подтекст драмы. Это основное и прекраснейшее свойство оперного искусства, то, что П.И.Чайковский назвал «условной правдой».

Занятия по курсу «Оперная студия» являются одновременно и производственной практикой студентов - вокалистов.

В процессе оперной подготовки певца должна быть полнейшая согласованность в работе дирижера, режиссера и педагога вокального класса.

Воспитание оперного певца, помимо собственно оперной подготовки, предполагает также овладение им комплексом смежных дисциплин: искусством речи, грима, танца, сценического движения, актерского мастерства.

Занятия в оперной студии - это важнейший этап оперной подготовки студента вокального факультета. Результатом его должно быть создание музыкально - сценического образа в оперном спектакле.

В работе студента появляется ряд новых компонентов: пение с оркестром, наличие в спектакле хора, исполнение, рассчитанное на широкого зрителя, в условиях публичного творчества. Все это требует от студента более свободного и уверенного владения ранее приобретенными навыками и выдвигает перед ним ряд новых важных задач: уметь ориентироваться в сложных условиях целого оперного спектакля, распределить свои силы на протяжении нескольких актов оперы (создать перспективу партии-роли).

Процесс работы над музыкально-сценическим образом проводится на тех же основах, что и на курсе «Оперный класс», но при более высоких требованиях к профессиональным качествам студентов. Особое значение приобретает творческая инициатива студента, его умение самостоятельно работать.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Оперная студия» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное развитие выявляются в постановках спектаклей оперной студии.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература.

1. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952.
2. Кристи Г.В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952
3. Левик С.Ю. Записки оперного певца.

4. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М.,1959.
5. Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973.
6. Похитонов Д.И. Из прошлого русской оперы. Л., 1949
7. Румянцев П.И. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955
8. Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М.,1974.

Дополнительная литература.

1. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. - М, 1967
2. Гозенпуд Ю. Оперный словарь.
3. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966
4. Статьи и высказывания по вопросам оперного искусства Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Вагнера, Станиславского, Немировича-Данченко, Фельзенштейна.
5. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. - Л. 1977
6. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. - М. 1967
7. Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания, тт. I и II. М., 1957-1958.
8. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов - ВГУ, 2008
9. Энциклопедия ТЕАТР. Том 2. ОПЕРА
10. Ярустовский Б.М. Драматургия русской оперной классики. М., 1953

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

<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 патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ</p>
<p>Разработчик - Ахметзянова Ю.А./старший преподаватель</p>
<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью дисциплины является развитие речевых и голосовых возможностей будущих актеров музыкального театра. Воспитание интонационно-мелодической культуры. Воспитание дикционной и орфоэпической культуры. Обучение процессу овладения содержательной, действенной и стиливой природой авторского слова. Обучающийся получает знания о нормах современного литературного произношения, постигает особенности мелодики русской речи, изучает способы достижения художественной выразительности речи, строение голосового аппарата (значение</p>

резонаторов и т. п.). Учитесь применять на практике законы логики речи и преодолевать недостатки дикции и звукопроизношения с помощью специальных упражнений. Овладевает приемами регуляции дыхания, широким речевым диапазоном (тональный диапазон, гибкость, звучность, темпоритм, тембр как способы выражения эмоций), а также навыками самостоятельной работы над стихотворными и прозаическими текстами.

Задачей курса является раскрытие индивидуальных способностей студента на базе освоения актерской профессии, художественных и эстетических особенностей музыкального театра. Воспитание оперного певца предполагает овладение им комплекса смежных дисциплин, в том числе и искусством речи. Слову придана ритмически организованная музыкальная интонация, которая становится интонацией артиста в данной роли-партии, иными словами, живой речью данного персонажа. Студенты должны уметь донести текст через осмысленное, выразительное и четко пропетое слово. Постоянными требованиями являются:

1. Хорошая четкая дикция.
2. Осмысленность произносимого текста.
3. Активность, действенность слова.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-3 Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	<i>Знать:</i> - теоретические и методические основы сценической речи; - специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами; - особенности речевой выразительности на сцене и в кадре;
	<i>Уметь:</i> - пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; - поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата;
	<i>Владеть:</i> - техникой сценической речи; - теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 2 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			1	2
Контактная работа	4	106	3	Э
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

Искусство театра – это искусство действия. Действие может быть выражено мыслью, словом, движением. Актер должен действовать на сцене, а не представлять, не играть чувств и состояний. Приступая к работе над ролью, актёр – певец должен уяснить содержание и идею

исполняемого произведения, понять для чего написана автором роль, которую ему предстоит играть, создать в своем воображении внешний и духовный облик героя.

Музыка в опере предопределяет ее сценическое воплощение. Вне музыки в опере нет действия. Артист выполняет действие, включаясь в динамику и ритм музыки, живя ее эмоциями. Вне музыки в опере нет и речи (слова). Слову придана ритмически организованная музыкальная интонация, которая становится интонацией артиста в данной роли-партии, иными словами, живой речью данного персонажа. Музыка оперы дает исполнителю готовый материал действий, эмоций, интонаций. В ней заложен тот музыкально-сценический образ, к которому артист приходит в своей работе. Он должен научиться раскрывать смысл музыки, использовать все заложенные в ней возможности для своего творчества, “присвоить ее себе”, словом, воплотить ее собой, выразить ее в вокально-словесной и в действенно-пластической форме.

Именно умению работать с текстом посвящен курс “Сценическая речь”. Научить студентов, будущих артистов-певцов разбору мыслей, определению подтекста, установлению линии мысли и линии видения. Только после такого разбора и осознания текста возможна не механическая выучка партии при отсутствии мысли.

Основу курса составляют практические занятия, которые строятся на упражнениях, этюдах. Дисциплина требует настойчивой, регулярной тренировки, систематических упражнений при активной самостоятельной работе студентов.

Содержание курса

1. Вступительное слово : речь-музыка, текст-мелодия, опера или симфония. Почему одних слушают, а других нет?

2. Законы словесного действия : что значит действовать словом? С помощью интонаций, ударений, пауз.

3. Что такое образование?

Внутреннее видение-картинки.

Текст-подтекст (сквозное действие).

Слушать – означает видеть то, о чем говорят, а говорить- значит рисовать зрительные образы.

4. Логика: умение доносить мысль в звучащей речи.

Логический анализ текста:

а) определить главное ударное слово.

б) отметить второстепенные и третьестепенные ударения.

в) определить место и длительность логических пауз.

5. Речевые такты и логические паузы.

6. Знаки препинания – существует обязательная интонация, присущая каждому знаку препинания (запятая, точка с запятой, тире. Двоеточие. Точка. Второстепенный знак, восклицательный знак. Кавычки. Скобки и т.д.).

7. Индивидуальные занятия по культуре речи при подготовке ролей в спектаклях оперной студии.

8. Работа практическая над текстами. Художественное чтение.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сценическая речь» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 семестре обучающиеся сдают зачет, во 2 семестре – экзамен. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, выявляются на групповых и индивидуальных занятиях, а также в постановках спектаклей оперной студии.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Горчаков Н. В. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М., 1952.
2. Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952.
3. Румянцев П. И. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955.
4. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962.
5. Станиславский К.С. Беседы в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М., 1947.
6. Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания, тт. I и II. М., 1957-1958.

Дополнительная литература

Кузнецов Н.И. О мастерстве оперного артиста. Ф.И.Шаляпин, К.С.Станиславский, М.А.Чехов. М.,2011.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

<p><i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ</p>
<p>СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ</p>
<p>Разработчик - Фаткуллин Р.М./доцент</p>
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Между данной дисциплиной «Сценическое движение» и учебными занятиями по актерскому мастерству существует тесная взаимосвязь. Выразительным средством актерского искусства является действие - психофизический процесс. Главная цель курса - подготовить психофизический аппарат студента к творческой деятельности на сцене, воспитать комплекс тренировочно-технологических и профессионально-прикладных навыков и умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность пластики будущего актёра музыкального театра, его аппарата воплощения. Основные задачи курса - координация дыхания, движения и речи (вокала); воспитание у вокалистов точного ощу-</p>

щения времени и пространства (таких качеств, как ритмичность и музыкальность). В результате освоения дисциплины обучающиеся получают знания об особенностях своего пластического аппарата, его недостатках и возможностях их устранения. Знакомятся с особенностями мужского и женского костюма, оружия, этикета и манер поведения в разные эпохи, овладевают особенностями мужской и женской осанки и походки, постановки стоп, стилового положения рук. Дисциплина «Сценическое движение» воспитывает умение выполнять приветственные жесты, мужские поклоны (простой, двойной, тройной) с плащом и без плаща, женские поклоны (бытовой, этикетный и ритуальный) с веером и без веера, а также выполнять приветственный жест, реверанс, воздушный поцелуй; - работать в паре («дама и рыцарь», «кавалер и дама»). В процессе обучения воспитываются навыки устранения мышечных зажимов, координация движения и речи (вокала), навыками обращения с костюмом и деталями костюма (веер, трость, цилиндр), навыками самостоятельной работы (психофизический тренинг актера).

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-4 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	<i>Знать:</i> - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке;
	<i>Уметь:</i> - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования;
	<i>Владеть:</i> - основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			1	2	3	4
Контактная работа	13	280	3	3	3	Э
Самостоятельная работа		188				
Общая трудоемкость		468				

IV. Содержание дисциплины.

Занятия должны вестись в четкой систематической последовательности, от простого к сложному, при этом упражнения подбираются, чтобы каждое содержало несколько задач («Чем больше содержит задач упражнение, тем оно полезнее для учащихся» К.Станиславский).

Над развитием рук, ног и корпуса работа ведется отдельно, при этом нельзя забывать, что основной упор должен быть сделан на работу рук как основу сценических движений оперного певца.

Одной из наиболее трудных задач является воспитание собранного, сосредоточенного внимания. Не менее важным элементом развития ис-

полнительской техники является координация движений. Работа над координацией движений начинается в первый год обучения, причем комплекс упражнений включает в себя: противоположные движения рук и ног, исполняемое одностороннее движение.

Важно правильно направить внимание и сознательное отношение к контролю над своими движениями при чередовании напряжения и расслабления мышц.

Содержание дисциплины в соответствии с рабочим тематическим планом.

I семестр

Тема 1. Введение.

Сценическое движение как предмет в русской театральной школе. Основы сценического движения. Действия. Психическое и физическое действие.

Тема 2. Вводные упражнения.

Тренинг подготовительный. Простые сценические движения. Ловкость и ритмичность. Простая ходьба. Ходьба на носках. Ходьба с высокоподнятыми коленями. Ходьба, бег. Ходьба, подскоки. Ходьба, подскоки, бег, ходьба.

Тема 3. Общеразвивающие упражнения.

Воспитание гибкости и подвижности. Раскрепощение телесного аппарата. Воспитание чувства движения. Укрепление мышечных групп для общего развития и для всего организма тренировка дыхательного аппарата.

Тема 4. Сценические навыки.

Ходьба через партнера, стоящего на четвереньках, на коленях, сидящего и лежащего. Ходьба с прохождением под предметами. Способы передвижения и преодоления препятствия – ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание. Ходьба по скамейкам, стулья, столам. Ходьба с перешагиванием через предметы. Распределение движения в сценическом пространстве. Различные способы преодоления препятствий. Различные способы переноски актера (партнера). Реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов. Трюковая пластика.

Тема 5. Совершенствование равновесия.

Воспитать чувства равновесия и чувства баланса. Умение сохранять устойчивую позицию на различных видах конструкции. Управлять центром тяжести. Удерживать равновесия в разнообразных и не привычных положениях тела. Правильное и равномерное распределения веса тела на точке. Чувство пространства. Чувство формы. Чувство инерции движения. Чувство партнера.

Тема 6. Совершенствование осанки и походки и выразительности рук.

Воспитание правильной осанки и походки. Проверка положения тела стоя, сидя, лежа. Выравнивание осанки в движении. Ходьба с предметом на голове. Ходьба, меняя положения рук. Изучение техники ходьбы. Темы ритмического разнообразия походок.

Развитие пластичности рук актера. Напряжение и расслабление. Подвижность и выразительность рук. Подвижность и ловкость. Чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства. Освоение различных типов и характеров движения.

Тема 7. Акробатические прыжки.

Прыжки в сценическом действии. Прыжок в глубину из положения приседа с опорой рук из этого положения соскочить вниз на носки в полный присед, коснувшись руками пола. Прыжок в глубину из положения стоя. Прыжок в глубину из сидящего положения вперед. Прыжок в глубину из висячего положения (на «Шведской лестнице»). Прыжки в длину. Прыжок с предмета на предмет.

Тема 8. Скульптурность тела и в движении и статике.

«Скульптурность» в определении К.С.Станислаского. Специальное упражнение, воспитывающее непрерывность в движении и прерывность в медленном и очень медленном темпе, быстром и очень быстром, с переходами от статики к движению и наоборот. Упражнения, координирующие выполнения движения изолированно, отдельными частями тела (глазами, плечами, поворотом головы, рукой, ногой) при полной неподвижности других частей тела. Композиционные приемы построения движения смысловой и эмоциональной эффекты этих приемов.

Тема 9. Сценическая акробатика. Подготовительные упражнения.

Подготовительные акробатические упражнения в группировке. Подготовительные упражнения в балансе. Подготовительные упражнения в темповых подскоках. Индивидуальная акробатика. Парная акробатика. Акробатические композиции и вариации.

Тема 10. Элементы акробатики.

Кувырок вперед, назад или в сторону. Кувырок вперед. Кувырок назад. Перекаты боком.

Тема 11. Комбинации и фразы в акробатике.

Комбинации и этюды. Стойка и кувырки. Стойка кувырок и мостик – фраза. Фраза и комбинации – этюды.

Тема 12. Сценические падения.

Подготовительные упражнения. Падения на полу. Падения через препятствия. Падения с предметом в руках. Падение во взаимодействии с партнером. Цыпочка падений в декорации. Оригинальные и трюковые падения.

Безопасность при построении приемов падений на сцене. Страховка и самостраховка.

Тема 13. Падения через препятствие.

Скольжение тела по препятствию. Перекатывание. Складывание.

Тема 14. Сценические падения с высоты, со стула, со стола.

Падение со стула, стола. Падение с высоты. Падение назад через косолапую руку и ног у «подножка». Падение с разворотом на руки.

Тема 15. Прыжки бытового типа.

Подтягивания, скручивания, прогибания, вращения. Ходьба, прыжки, бег. В равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки, фиксированные позиции.

Тема 16. Сценические переносы.

Воспитание мышечного чувства. Чувство партнера. Выносливость. Темпо-ритм и скульптурность. Переноска одного партнера другим, несущим на груди, ходьба и укладывание партнера. Переноска на плечо. Переноска одного – сидящего на руках, и лежащего – за плечи и ноги.

II семестр.

Тема 1. «Сценическая пощечина».

Взаимодействие партнеров и чувство партнерства. Управление инерциями. Страховка и самостраховка. Владение техникой безопасности.

Тема 2. Практические приемы сценической борьбы без оружия (подготовительный этап).

Практические приемы сценической борьбы без оружия. Техника нанесения и приема ударов. Техника защиты и озвучивания ударов. Принципы построения и исполнения сценической драки. Драка с использованием предметов. Жанр и стиль в сценической драке.

Тема 3. Трансформация приемов, заимствованных из рукопашной борьбы – самбо, вольной борьбы.

Способы трансформации боевого, спортивного бытового действия в пластический трюк. Захват за горло, освобождение и бросок ударом под колено. Удар сверху, защита и бросок через себя. Захват за горло бросок через себя и падение каскадом. Удар кулаком сверху, защита и бросок через бедро.

Тема 4. Ритмичность, простые ритмы. Передачи ритма телесным аппаратом актера.

Ритмичность как способность человека воспринимать ритм, воспроизводить простые движения – ритмы телом. Практическое освоение «Темп» (хлопками). Понятия «длительность» (хлопками, шагами, прыжками). «Тактирование» 2/4, 3/4, 4/4. Понятие темпа – движение в разных скоростях. Понятие чувства времени – распределение движения во времени. Понятие ритма – движение в ритмических рисунках.

Тема 5. Музыкальность сценической пластики.

Музыкальность сценического действия, физическое качество.

Отзывчивость аппарата воплощения на все оттенки заданной музыкальной партитуры, мелодика движения, пластический мотив, пластический акцент, пластическая полифония. Пластические композиции с применением «отказных движений». «Аккомпанирование» всем телом движению отдельными частями тела (движением рук).

Тема 6. Координация движений и слова.

Воспитание чувства координации. Сочетание движений рук и ног в разных рисунках, направлениях и темпах. Построение движений по логической схеме, созданной в воображении. Координация движений рук и ног (таблица умножений, месяцы). Координация движений в одинаковых, разных и меняющихся темпа - ритмах в сопровождении стихотворного текста. Соединения ритмизованной (стихотворной) речи с аритмичным движением, со сменой скорости и расстояний.

Дыхание и звучание в активной позиции. Перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и статике. Соединения непрерывного движения и звука. Звуковой посыл как продолжение движения. Чередование и соединение движения и слова. Звучание после активного движения.

Тема 7. Совершенствование навыка рече-двигательной координации.

Соединить и найти верную взаимосвязь между полуавтоматическими движениями и сознательным произнесением слов. Воспроизведение различных темпа – ритмических заданий. Одновременно разнотемповое с текстом.

Тема 8. Партитура массовых сцен на ритмо-пластическом материале.

Движение – как необходимое действие. Умение выстраивать пластическую фразу и пластический диалог с партнером на основе хорошо освоенных навыков, делающих движение выразительным на сцене. Ритмический рисунок роли (ритмическая партитура). Движение ритмическое и ритмизированное (легато, стаккато, синкопа) в разных музыкальных партитурах. Темпо – ритмическое решение массовой сцены, технические приемы, организация мезансцены во времени и пространстве.

Тема 9. Совершенствование вокально – двигательной координации.

Эта тема по цели и задачам аналогична рече – двигательной координации.

Тема 10. Сценическое решение вокальной партитуры.

«Музыкальность» тела. Воспринимать и отражать движениями тела длительности музыкальных звуков, их соотношения. Передача длительности звука голосом (вокализом). Передача длительности звука в сочетании хлопка, шага и вокализа.

Тема 11. Режиссерская партитура массовых сцен на вокально - речевом материале.

Режиссерская партитура. Логическая последовательность процессов подготовки и совершения действия, контроля действия. Принципам контрастности и вариаций «Пластических тем». Построение движений по логико – действенной схеме в вокальной партитуре образа. Пластические композиции с применением «отказных движений» на материале стилизованных движений.

Тема 12. Работа с вещью, предметом (с палкой, с мечом, с обручем).

Фантазия и воображение. Развитие находчивости в сценическом действии. Навыки обращения с предметом. Осмысленность и оправданность движения и жеста. Изучение техники обращения с предметом на месте, на ходу, на бегу, в движении на разных конструкциях и всевозможными препятствиями. Упражнения с палкой. Упражнения с мечом. Работа с обручем.

Тема 13. Работа со стулом и столом.

Вращения стула. Повороты стула и возврат стула обратно. Повороты стула сидением за себя и перед собой. Перекидывание стула партнеру и ловля стула. Серия падений со стулом.

Тема 14. Элементы жонглирования.

Постановка рук. Бросание и ловля одного мяча. Хватательные движения с мячом после подброса. Перебросы мяча через плечо. Подбрасывание мяча под ногу. Подбрасывание двух мячей. Перебрасывание двух мячей из руки в руку. Перебрасывание трех мячей из руки в руку. Перекидывание мяча партнеру.

Тема 15. Этюд с палками.

Сценический бой на палках. Из приемов нападения и защит выстроить бой парный и групповой.

Освоение специальной техники и работа над чистотой жеста, чувством ракурса по отношению к партнеру, и по отношению к зрителю.

III семестр.

Тема 1. Стиль, эпоха и актерская пластика.

Специфика работы актера и режиссера с разными эпохами. Чувство стиля. Жить, двигаться, говорить и общаться с партнерами в определенном стиле.

Особенности стилового поведения и правила этикета (обхождение), принятые в Европейском и Русском обществе в XVI-XIX и начале XX столетия.

Тема 2. Стилиевые особенности актерской пластики XVI-XVII столетий.

Стилиевые особенности актерской пластики. Осанка и походка мужская и женская. Характерные позы и жесты. Сочетание с позами и жестами. Поклоны мужские: бытовые, этикетные, ритуальные. Поклоны женские: бытовые, этикетные, ритуальные. Сочетание ходьбы с поклонами, позами и жестами.

Тема 3. Этикетные движения бытовой пластики испанского дворянства и в обращении с предметами обихода XVI-XVII вв. (веер, трость, шляпка, юбка, плащ и их стилизации в пластике).

Движение рук с веером, в ходьбе, с поклонами. Обращение с большим плащом (подбрасывания и запахивания). Обращение с юбкой. Обращение с широкополой шляпой.

Тема 4. Стилиевые особенности в поведении Европейского общества XVIII столетия.

Женская осанка и походка. Ее особенности. Мужская осанка и походка. Характерные признаки. Приветственные жесты в движении. Покло-

ны и реверансы. Их разнообразие и различие. Исполнение реверансов в разных темпо – ритмических окрасках. Характерные положения рук и жестов.

Тема 5. Этикетные действия и движения бытовой пластики французского дворянства XVIII века в обращении с предметами обихода (веер, шляпа, плащ, трость, юбка).

Обращение с предметами: веером, тростью, шляпкой, юбкой, плащом, и их стилизации в пластике. Приветственный жест с веером. Реверанс с веером. Реверанс со шляпой и тростью. Упражнение с плащом.

Тема 6. Этюды.

Этюды на заданную тему, музыку, ситуацию. Экцентрический этюд. Этюд на основе драматургии. Темпо – ритм этюдов.

Тема 7. Стилиевые особенности актерской пластики XVIII века.

Стилиевые особенности XIX столетия.

Тема 8. Этикетные движения бытовой пластики русского дворянства XIX века.

Светский визит: осанка, походка, общий поклон. Деловой визит: осанка, походка, поклон. Дружеский визит. Осанка, походка, поклоны.

Тема 9. Пластика русского офицера и русской барышни XIX века.

Осанка и походка. Остановка и удар шпорами. Положение рук. Военный поклон XIX столетия. Ходьба и поклон. Отдавание чести. Отойти от военного, от штатского. Осанка и походка барышни. Книксен. Ходьба и книксен.

Тема 10. Стилиевые особенности в поведении русского общества XIX века.

Стилиевые особенности XIX столетия.

Тема 11. Пластика светской дамы и пластика светского мужчины.

Походка и поклон (пластика светской дамы). Обращение со шлейфом. Походка, поклоны, обращение с юбкой и веером. Пластика светского мужчины. Осанка, походка и положение рук. Походка, осанка, поклоны.

Тема 12. Школа обращения с цилиндром.

Надеть и снять цилиндр. Приятельский поклон с цилиндром. Официальный поклон. Почтительный поклон. Обращение со снятым цилиндром.

Тема 13. Школа обращения с тростью.

Трость как типичная принадлежность костюма XIX и начала XX века. Типичные положения трости в руках. Параллельная ходьба с тростью. Попеременносторонняя ходьба с тростью. Ходьба с выносом трости вперед. Обращение с тростью и цилиндром в сочетании с ходьбой и поклонами.

Тема 14. Пластика чиновника.

Осанка и походка. Поклон. Осанка, походка, поклон.

Тема 15. Пластика и поведение домашней прислуги.

Осанка и походка. Поклон. Осанка, походка, поклон. Господин и горничная (лакей). Этюд.

IV семестр.

Тема 1. Особенности специфики фехтовальной пластики.

Сценическое фехтование как сложный двигательный навык.

Изучение фехтовальной техники, в разных темпо – ритмах и с разными партнерами. Фехтование конца XVII столетия.

«Историческое фехтование». Техника боя на рыцарском мече со щитом, двуручном мече, шпаге с дагой, шпаге с кинжалом, бое на кинжалах.

Тема 2. Школа сценического фехтования.

Техника фехтования на рубяще - колющих шпагах (итальянская школа). Держание рубяще - колющей шпаги. Позиции и соединения. Позиция третья. Позиция четвертая. Позиция пятая. Позиция первая. Позиция вторая. Соединение – третье, четвертое, первое, второе. Техника ударов: вертикальные, горизонтальные, диагональные, режущие, плоские, лезвием, обухом, плашмя. Техника ударов: в голову, в правый бок, в левый бок, в ногу с замахом слева, в ногу с замахом справа.

Тема 3. Боевая стойка и передвижения.

Выпад правосторонней и левосторонней стойке. Шаг вперед, шаг назад, двойной вперед, двойной назад, скачок назад, поворот кругом. Выпада в правосторонней стойке и в левосторонней стойке.

Тема 4. Защита шпагой.

Простые защиты – первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Круговые защиты. Защиты от ударов в голову – пятая и шестая. Защиты верхние – третья и четвертая от ударов в туловище. Защиты нижние – первая и вторая от ударов в туловище и ноги. Приемы завязываний. Атаки с батманом и ударом. Атаки с финтом и ударом. Атаки на подготовку, контратаки, ремизы. Атаки уколом.

Тема 5. Бытовые и этикетные действия со шпагой.

Обращение со шпагой этикетными и бытовыми действиями. Приветствие шпагой. Убирание шпаги в ножны. Клятвы на оружии.

Тема 6. Уколы и рубящие действия со шпагой.

Уколы, прямой укол, уколы с переводом и батманам. Простые рубящие движения. Прием – голову – руби, удары по левому и правому боку. Круговые удары. Уколы и удары с вращением туловища. Ближний бой с использованием действий невооруженной рукой, ногами, ударом обухом, гардой, бросание и ловля шпаги.

Тема 7. Этикетные движения бытовой пластики русского дворянства XIX века.

Хороший тон в костюме. Поведение на улице: правила поведения и манеры. Хороший тон в приветствиях. Этикет поцелуев. Ритуальный поцелуй. Принадлежности костюма и обращение с ними: перчатки, кашне, шаль, очки. Лорнет, монокль, носовые платки. Хороший тон в визите: деловой визит, дружеский визит. Правила поведения за столом. Пользование салфеткой. Практические занятия по пользованию столовым принадлежностями. Поведение во время обеда, при чаепитии.

Тема 8. Завязывание со шпагой.

Завязывание из защит, из второй в четвертую, из шестой во вторую, из четвертой во вторую. Атаки с завязыванием и защиты от них.

Тема 9. Приемы обезоруживания.

Бой безоружного против вооруженного. Обезоруживание из второй защиты. После пятой защиты. Обезоруживание скользящим батманом.

Тема 10. Составление фехтовальных фраз.

Понятие фразы.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сценическое движение» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 и 3

семестра обучающиеся сдают зачет, в 4 семестре – экзамен. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, выявляются на групповых занятиях, а также в постановках спектаклей оперной студии.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Кох И.Э. Основы сценического движения. Издательство «Искусство», Л., 1970г.
2. Морозова Г.В. Сценический бой. М., 1975г.
3. Иванов И.С., Шишмарева Е.Н. Воспитание движения актёра. М., 1937г.
4. Варпаховский Л.В. Наблюдения. Анализ. Опыт. М., 1978г.
5. Станиславский К.С. Собрание сочинений. 8 томов. М., 1954 – 1961г.
6. Сценическое движение, кафедра пластической выразительности актёра. Программу составил А.Б.Дрознин. Издательство театрального института имени Бориса Щукина. Москва 2006г.
7. Немировский А.Б. Пластическая Выразительность актёра. М., 1976г.

Дополнительная литература

1. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. М., 1975г.
2. Гринер А.В. Ритм в искусстве актёра. М., 1966г.
3. Морозова Г.В. Сценический бой: к изучению дисциплины. М.: ВЦХТ, 2010г.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

<p><i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/ Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>ТАНЕЦ</p>
<p>Разработчик - Шавалеева Р.Н./преподаватель</p>
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Целью дисциплины является изучение исторических основ танца, практическое знакомство с различными стилями и танцевальными жанрами, приобретение и развитие танцевальных навыков и навыков сценического движения для вокалистов профилей академического пения и театра оперетты.</p> <p>Задачей дисциплины является изучение художественных принципов различных видов сценического, бытового и народного танца, танцевальных композиций разных направлений и стилей, выработка техники исполнения движений, развитие координированности движений, танце-</p>

вальности, умения придать движениям выразительность, свободно владеть телом.

Между данной дисциплиной и учебными занятиями по актерскому мастерству существует тесная взаимосвязь. Выразительным средством актерского искусства является действие - психофизический процесс. Главная цель курса - подготовить психофизический аппарат студента к творческой деятельности на сцене, воспитать комплекс тренировочно-технологических и профессионально-прикладных навыков и умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность пластики будущего актёра музыкального театра, его аппарата воплощения. Основные задачи курса - координация дыхания, движения; воспитание у вокалистов точного ощущения времени и пространства (таких качеств, как ритмичность и музыкальность).

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	<i>Знать:</i> - основные виды и жанры танцевального искусства; - методику исполнения различных танцевальных жанров;
	<i>Уметь:</i> - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным;
	<i>Владеть:</i> - техниками различных танцевальных жанров; - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль			
			1	2	3	4
Контактная работа	10	210	КУ	3	КУ	Э
Самостоятельная работа		150				
Общая трудоемкость		360				

IV. Содержание дисциплины.

Занятия должны вестись в четкой систематической последовательности, от простого к сложному, при этом упражнения подбираются, чтобы каждое содержало несколько задач. Над развитием рук, ног и корпуса работа ведется отдельно, при этом нельзя забывать, что основной упор должен быть сделан на работу рук как основу сценических движений оперного певца.

Одной из наиболее трудных задач является воспитание собранного, сосредоточенного внимания. Не менее важным элементов развития исполнительской техники является координация движений. Работа над координацией движений начинается в первый год обучения, причем комплекс упражнений включает в себя: противоположные движения рук и ног, исполняющих одностороннее движение.

Важно правильно направить внимание и сознательное отношению к контролю над своими движениями при чередовании напряжения и рас-

слабления мышц.

Тема 1. Введение.

Танец как предмет в русской театральной школе. Основы сценического движения. Действия. Психическое и физическое действие.

Тема 2. Вводные упражнения

Тренинг подготовительный. Простые сценические движения. Ловкость и ритмичность. Простая ходьба. Ходьба на полупальцах. Ходьба с высокоподнятыми коленями. Ходьба, бег.

Тема 3. Общеразвивающие упражнения.

Воспитание гибкости и подвижности. Раскрепощение телесного аппарата. Воспитание чувства движения. Укрепление мышечных групп для общего развития и для всего организма тренировка дыхательного аппарата.

Тема 4. Сценические навыки.

Распределение движения в сценическом пространстве. Различные способы преодоления препятствий. Различные способы переноски актера (партнера). Поведение артиста на сцене во время танца.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Танец» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 и 3 семестра контроль осуществляется на заключительном уроке, во 2 семестре обучающиеся сдают зачет, в 4 семестре – экзамен. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, выявляются на групповых занятиях, а также в постановках спектаклей оперной студии.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Кох И.Э. Основы сценического движения. Л., 1970г.
2. Боттомер М. Учимся танцевать. М., 2002г.
3. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. Л., 1963г.
4. Говард Г. Техника европейских танцев. М., 2003 г.

Дополнительная литература

1. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. М., 1975г.
2. Гринер А.В. Ритм в искусстве актера. М., 1966г.
3. Кристерсон Х. Танец в спектакле драматического театра. Л., 1957г.
4. Ивановский Н.П. Бальный танец 16-19вв. М-Л., 1948г.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использова-

ния 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.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА

Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Основной **целью** курса занятий по дисциплине «Постановка голоса» является систематизация и формирование знаний у студентов о приемах вокальной техники и возможностях певческого голоса. С целью совершенствования исполнительских навыков студент, под руководством педагога, должен выработать осознанность в вопросах технологии голосообразования и голосоведения. Умение самостоятельно анализировать произведения, а так же обладать навыками самоконтроля при выполнении работы без преподавателя. Усвоить важность ежедневного труда, подчиненного определенному режиму работы, с целью дальнейшей, успешной профессиональной деятельности.

Также в цели курса накопление большого концертного репертуара, подготовка к работе в оперных и музыкальных театрах, филармониях, концертных организациях, в оперных студиях, в учебных заведениях.

В задачи класса сольного пения входят:

- воспитание навыков и умений для самостоятельной регулярной работы над совершенствованием своего профессионального мастерства.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	<i>Знать:</i> - теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; - способы взаимодействия со зрителем; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией);
	<i>Уметь:</i> - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - общаться со зрительской аудиторией; - проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - самостоятельно проводить работу над ролью;
	<i>Владеть:</i> - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; - навыками импровизации в процессе работы над ролью;
ПК-2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого худо-	<i>Знать:</i> - этические нормы коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля;

жественного замысла	<ul style="list-style-type: none"> - основы психологии художественного творчества; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; - аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; - устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; - адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; - теорией и практикой сценического и делового общения. 	
ПК-6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике. 	
ПК-9 Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле; - особенности работы над музыкальной драматургией; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создать вокальную характеристику образа; - работать с клавиром и партитурой; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - действенной интонацией в пении и жанрово-стилистической характеристикой персонажа; - методикой создания образов в музыкальных произведениях. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 3 по 8 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль					
			3	4	5	6	7	8
Контактная работа	14	289	3	Э	3	Э	3	Э
Самостоятельная работа		215						
Общая трудоемкость		504						

IV. Содержание дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся познает физиологические особенности работы голосового аппарата и его строение, особенности постановки голоса и правила гигиенического ухода. Осваивает музыкальный материал, состоящий из произведений различных эпох и стилей, с учетом своего типа голоса, постигает стилистику и традиции исполнительской школы, к которой он принадлежит. Результатом обучения должно стать умение осмысленно, согласно знаниям о стилистике произведения, интерпретировать музыкальный материал, и, тем самым, доносить до слушателя мысли и содержание, вложенные композитором в данное произведение. Воспитывается способность реализовывать цели, поставленные перед ним как перед исполнителем, при составлении концертных программ и быть убедительным, в процессе исполнения музыкального материала, используя в комплексе технические и творческие навыки. Вырабатывается техническое мастерство и культура звука в разных стилях. Расширяется кругозор в области вокального искусства, развивается умение передавать эмоциональный посыл в зал, посредством артистических приемов, умение переносить эмоциональные нагрузки в различных ситуациях, быть стойким и подготовленным к трудностям, умение критически мыслить и анализировать, с целью улучшений результатов творческо-исполнительской деятельности.

Студенты оснащаются навыками самостоятельного разбора и последующего разучивания вокального произведения, различными вокальными техниками, применяя их в своей музыкальной практике.

2 курс

На 2 курсе студент продолжает овладевать навыками, необходимыми для исполнения более сложного, по сравнению с 1 курсом, разнообразного и разностильного репертуара. Желательно со 2 курса приучать студента к самостоятельной работе над произведениями, рекомендуемыми педагогом по специальности. За год студент обязан выучить 4 вокализа, 8-10 произведений академического репертуара, 3 народные песни.

3 курс

3 курс является профилирующим и выявляет возможности и склонности студента профиля «Артист музыкального театра» к оперному жанру, либо жанру оперетты или мюзикла. В соответствии с этой задачей составляется его индивидуальный план.

На 3 курсе, наряду с решением очередных вокально-технических задач, необходимо вести работу над накоплением репертуара для работы в профессиональной сфере искусства. Продолжить обучение студентов навыкам самостоятельной работы.

Заканчивая 3 курс, студент должен владеть полным диапазоном, разнообразной динамикой, выразительностью и профессиональной полетностью звука. В течение года студент должен выучить 4 вокализа, не менее 2 арий, 6-8 романсов, 4 народные песни и песни отечественных композиторов. На данном этапе начинается активное участие студента в постановках оперной студии.

4 курс

На 4 курсе продолжается работа над расширением репертуара студента и его художественно-исполнительских способностей. В течение года студент должен выучить: 1 оперную партию, не менее 3 арий, 6 романсов, 3 народные песни в обработке, выступить в качестве солиста в постановке оперной студии. В 8 семестре идет подготовка программы итогового экзамена.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Постановка голоса» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3, 5 и 7 семестров обучающиеся сдают зачет, в конце 4, 6 и 8 семестров – экзамен. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, выявляются на индивидуальных занятиях, а также в постановках спектаклей оперной студии.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. В.Морозов «Техника резонансного пения». М., 2002
2. Л. Дмитриев «Основы вокальной методики». М., 2007,2012
3. Ф.Абт «Школа пения». М., 1960
4. Н.Бахуташвили Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978
5. Г. Зейдлер «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, ч. 1 и 2
6. Дж. Конконе 40 упражнений для баса и баритона с сопровождением. М., 1964
7. В. Лютген Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1963, 1970
8. С.Прокофьев «Русские народные песни». М., «Музыка»,1966, 1980
9. Н. Соколовский 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950
10. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
11. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
12. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1966
13. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1970
14. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

<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 патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>ФОРТЕПИАНО</p>
<p>Разработчик - Майорова О.Б./профессор</p>
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, развитие навыков владения инструментом на уровне, обеспечивающем использование фортепиано в учебной и в последующей профессиональной деятельности; развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической; воспитание высококвалифицированных музыкантов, обладающих широкой профессиональной эрудицией</p>

и богатым художественно-образным мышлением.

В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения **задачи**:

- закрепление и совершенствование исполнительских навыков, приобретенных в музыкальных учебных заведениях в предшествующий период обучения;
- овладение навыками игры на фортепиано в объеме, необходимом для профессиональной деятельности;
- совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров;
- развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей;
- овладение способами художественно-творческой работы по воплощению музыкального образа;
- совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования, знакомство на фортепиано с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями;
- овладение навыками аккомпанемента в вокальном произведении, осознание художественной целостности сольной вокальной партии и инструментального аккомпанемента;
- развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы;
- приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих использовать освоенный фортепианный репертуар в исполнительской практике.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-11 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – принципы исполнительства на фортепиано;
	<i>Уметь:</i> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – самостоятельно изучать вокальные произведения под собственный аккомпанемент; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе;
	<i>Владеть:</i> - основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 6 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль					
			1	2	3	4	5	6
Контактная работа	7	144	КУ	3	КУ	3	КУ	Э
Самостоятельная работа		108						
Общая трудоемкость		252						

IV. Содержание дисциплины.

В содержание курса «Фортепиано» по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» включается большой объем знаний в области специфики исполнительской работы с музыкальными произведениями разных стилей и жанров. Методика работы в классе фортепиано с вокалистами, получающими профессиональную подготовку по специальности «Актерское искусство», связана с реализацией идеи профилизации курса, нацеленного на наиболее полное приближение к потребностям будущей профессиональной деятельности музыкантов-вокалистов. В программу курса включаются фортепианные произведения разных стилей и жанров, большое внимание уделяется исполнению произведений малой формы, разнохарактерных пьес, а также ансамблей для двух фортепиано и фортепиано в четыре руки. С целью совершенствования технических навыков в учебных планах почти каждого семестра включены этюды. Большое значение имеет овладение профессиональными навыками исполнения аккомпанемента в вокальных произведениях разных стилей, эпох и жанров. Для наиболее глубокого изучения музыкального репертуара в учебные планы студентов Казанской консерватории наряду с произведениями мировой и отечественной классики включаются сочинения композиторов Республики Татарстан и республик Поволжья. В условиях полиэтничного региона данный раздел играет важную роль в формировании таких компетенций как толерантность, гражданственность, воспитывает подлинно художественное мышление высококультурной личности. Включение в программу курса фортепиано национально-регионального компонента позволяет формировать представление о взаимосвязи и взаимовлиянии мировой и национальной культуры, а также анализировать и находить средства музыкальной выразительности для передачи национального своеобразия и исполнительской специфики музыки различных национальных культур.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом и третьем семестрах формой промежуточной аттестации является контрольный урок, во втором, четвертом и пятом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в шестом семестре обучающиеся сдают экзамен.

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

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

7. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.
8. **В помощь пианисту-конкурсанту:** Произведения для фортепиано соло, написанные после 1950 года: учебно-методическое пособие / Казанская консерватория; сост. Е. В. Михайлов. - Казань, 2015. - 22с.
9. **Гимадиева Р.** Альберт Леман: фортепианная педагогика, исполнительство, творчество / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. - Казань, 2015. – 218с.
10. **Гимадиева Р.** Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория.
11. **Зеленкова Е.В.** Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
12. **Зеленкова Е.** Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно- методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
13. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
14. **Зеленкова Е.** Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.
15. **Зеленкова Е.** Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с.
16. **Из педагогического опыта** Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с.
17. **Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании:** Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верхолат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с
18. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с.
19. **Музыкальное и художественное образование:** опыт, традиции, перспективы: Сборник научных статей [по материалам Международной заочной научно-практической конференции 14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувашский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. Тенюкова, Е. В. Бакшаева. - Чебоксары, 2016. - 147с.
20. **Фортепианная культура России:** история и современность: Музыкальная эпоха и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей и материалов / Московская консерватория; рук. работы В. П. Чинаев; отв. ред. С. В. Грохотов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 264с. - (науч. труды Московской консерватории; сб. 80).
21. **Гареева, М.А.** Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат В.А.Моцарта: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.02.2018 / М. А. Гареева; РАМ им. Гнесиных. - Уфа, 2017. - 30с.

22. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с.
23. **Баренбойм, Л.** Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с.
24. **Курс фортепиано в XXI веке:** теория, практика, педагогика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 27 января 2017 года) / Казанская консерватория; ред., сост. Р. Д. Гимадиева; ред., сост. И. Т. Салахова. - Казань, 2017. - 192 с.
25. **Либерман, Е.** Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие / Е. Либерман. - 2-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. - 240 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

ГРИМ

Разработчик - Изиятуллина Н.М./преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

Основной целью обучения по дисциплине «Грим» является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности, развитие фантазии, импровизации, воспитание общей культуры, овладение навыком гримирования, как средством достижения необходимого альянса между внутренним и внешним миром желаемого образа.

Подготовка студента-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре. Музыкально-сценическое воспитание студента: гармоничное развитие его артистических способностей, творческой инициативы. Выработка навыков самостоятельного тщательного изучения авторского текста и умения создать на его основе собственное сценическое воплощение образа.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-7 Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли	Знать: - основы теории грима; - основные приёмы гримирования и их последовательность; - методы самостоятельной работы по созданию грима; - правила гигиены грима;
	Уметь:

	<ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать и накладывать несложный грим; - использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа; - организовывать своё рабочее место в гримерной комнате; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основными приёмами гримирования; - навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 6 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			6
Контактная работа	2	34	3
Самостоятельная работа		36	
Общая трудоемкость		72	

IV. Содержание дисциплины.

Создание художественного музыкально-сценического образа идет по внутренней и внешней линии. Одновременно работая над внешней выразительностью, большое внимание следует уделять и искусству грима. Будущий артист музыкального театра должен познакомиться с основами сценической гримировки. Найти внешний выразительный облик каждого персонажа спектакля - вот задача курса.

Внутренние, духовные свойства человека, его характер и род занятий всегда отражаются на его внешности.

Актерам хорошо известно, как трудно петь и играть характерные роли, без грима и сценического костюма, например в концерте. Костюм помогает держаться должным образом, определяет походку, жесты, влияет даже на манеру говорить.

Также и грим нужен для полного раскрытия образа. Грим и костюм неразрывно связаны между собой. Иногда та или иная деталь костюма становится неотъемлемой частью грима, дополняет его. Наиболее наглядно эта взаимосвязь видна на исторических гримах и костюмах. Невозможно представить себе облик боярина времен Ивана Грозного, солдата или офицера суворовских войск без характерного для тех лет костюма типических черт внешнего облика.

Следует заметить: чем ярче по краскам исторический костюм (скажем, царское обличье Бориса Годунова), тем ярче, резче следует делать и грим (более яркие румяна, более четкие линии лица и т.д.)

Грим должен соответствовать характеру роли в целом. Актеру следует учитывать, какое впечатление он будет производить на зрителя в каждый отдельный момент спектакля.

Искусство грима требует длительной практики. Не следует приходить в отчаяние от первых неудач. Вновь и вновь десятки раз надо повторять, переделывать свою работу, не успокаиваясь на достигнутом. Постепенно вместе с опытом придет и мастерство. Некоторые исполнители считают, что если в театре, в коллективе есть специальный гример, то гримироваться самому не обязательно. Это не верно. Овладеть техникой грима не так трудно, нужно только иметь желание и терпение. Когда исполнитель научится гримироваться самостоятельно, этот грим окажется лучше, чем даже опытного гримера. Артист лучше знает, кого играет, лучше свяжет свой грим с мимикой.

Студентам также необходимо развивать свою зрительную память. Наблюдательность, умение находить, подмечать и запоминать главное в характере встречающихся лиц.

Результатом обучения должно стать знание различных способов владения карандашом, кистью и т.п. для четкого нанесения линий, штрихов, контуров, бликов, основных принципов и этапов создания сценического образа, должно сформироваться осмысленное отношение к гриму, как к одному из ярких средств художественной выразительности. Успешное освоение дисциплины позволит студентам в будущем самостоятельно наносить грим, соблюдая все этапы технологии нанесения, правильно подобрать необходимую цветовую гамму, самостоятельно находить соответствие создаваемого внешнего образа внутреннему миру персонажа, пользоваться различными гримировальными средствами, соблюдая гигиену, находить внешний выразительный облик каждого персонажа спектакля и создать художественный музыкально-сценический образ по внешней и внутренней линии одновременно, применять приемы гримировального искусства, освоенные в классе, в сценических условиях.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Грим» установлен в соответствии с учебным планом. В шестом семестре формой промежуточной аттестации является зачет.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Артеменкова Т. Технология разработки образовательных программ. – Новосибирск, 1999
2. Верховов Ф.В. Грим. – М., 1964
3. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981
4. Раугул Р.Д. «Грим». Пособие для театральных техникумов, ВУЗов, студий - М., 1935
5. Сыромятникова И.С. Грим. Программа для театральных отделений школ искусств – М., 1988
6. Сыромятникова И.С. История прически. – М., 1983

Дополнительная литература

1. Энциклопедия рисования/ изд. «Росмен» – Тверь, 1999
2. Детские праздники. Театральный грим/ изд. «Росмен» – Тверь, 1998
3. Раугул Р.Д. «Книга о театральном гриме»/
4. Сыромятникова И. «Искусство грима и прически» - М., 2000
5. Школьников С. «Грим» - Минск, 1969

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использова-

ния 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.

ДИСЦИПЛИНЫ «АРТИСТ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА»

МАСТЕРСТВО АРТИСТА МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Разработчик - Фаткуллин Р.М./доцент, Артамонов Е.В./преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины является воспитание музыкальной культуры будущих актеров музыкального театра, приобретение навыков работы в различных музыкально-театральных стилях и жанрах, приобретение навыков сценического общения с партнером средствами музыки, овладение основами музыкальной интерпретации, обучение приемам работы над синтезом слова и музыки; приобретение навыков самостоятельной работы с музыкальным текстом.

Задачами освоения дисциплины являются:

- овладение методами работы над ролью;
- овладение внутренней и внешней характерностью при перевоплощении в образ;
- овладение навыками работы и фиксацией рисунка роли в репетиционном процессе;
- воспитание умения определить сверхзадачу, сквозное действие роли, зерно характера;
- создавая сценический образ, сознательно направлять свое творчество на решение сверх задачи спектакля;
- воспитание умения действовать в предлагаемых обстоятельствах на всех этапах.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> - основы психологии мотивации; - способы совершенствования собственной профессиональной деятельности;
	<i>Уметь:</i> - планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; - выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; - определять цели профессионального роста;
	<i>Владеть:</i> - навыками саморазвития; - навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	<i>Знать:</i> - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества;
	<i>Уметь:</i> - использовать теоретические знания в практической деятельности;

	<ul style="list-style-type: none"> - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными актерскими техниками; - методами организации творческого процесса. 	
ОПК-4 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы и принципы обучения в области вокального искусства; - основы педагогики и психологии; - особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать педагогическую работу; - анализировать и применять различные методы обучения; - разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин; - осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками педагогической работы и оценки ее эффективности. 	
ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; - способы взаимодействия со зрителем; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией); 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - общаться со зрительской аудиторией; - проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - самостоятельно проводить работу над ролью; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; - навыками импровизации в процессе работы над ролью; 	
ПК-2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - этические нормы коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля; - основы психологии художественного творчества; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; - аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; 	

	<ul style="list-style-type: none"> - устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; - адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; - теорией и практикой сценического и делового общения. 	
ПК-3 Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы сценической речи; - специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами; - особенности речевой выразительности на сцене и в кадре; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; - поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техникой сценической речи; - теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения. 	
ПК-4 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики. 	
ПК-5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные виды и жанры танцевального искусства; - методику исполнения различных танцевальных жанров; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техниками различных танцевальных жанров; - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли. 	
ПК-6 Владеет основами	<p><i>Знать:</i></p>	

музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	<ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике.
ПК-7 Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы теории грима; - основные приёмы гримирования и их последовательность; - методы самостоятельной работы по созданию грима; - правила гигиены грима;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать и накладывать несложный грим; - использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа; - организовывать своё рабочее место в гримерной комнате;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основными приёмами гримирования; - навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли.
ПК-8 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - возможности и проблемы своего телесного аппарата; - основы психологии творчества; - основы пластического и психофизического тренинга;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга; - поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками пластического и психофизического тренинга.
ПК-13 Способен исполнять обязанности помощника режиссера	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; - проводить репетиции по заданию режиссера;

	- проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля; <i>Владеть:</i> - опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером.	
ПК-14 Способен управлять творческим коллективом	<i>Знать:</i> - методы управления творческим коллективом;	
	<i>Уметь:</i> - во взаимодействии с творческими и техническими сотрудниками театра обеспечивать условия для репетиционной работы, выпуска и дальнейшего проката спектакля; - вести наблюдение за надлежащим уровнем всех компонентов спектакля в процессе его многократных показов;	
	<i>Владеть:</i> - навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 и 8 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			8
Контактная работа	3	50	3
Самостоятельная работа		58	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Создание художественного образа актерскими средствами

Технология создания художественных образов актерскими средствами. Понятие авторского слова, образная система драматурга.

Тема 2. Технология актерских тренингов

Актерские тренинги. Основы и ведущие фазы репетиционного процесса.

Тема 3. Импровизация и сценический образ в музыкальном спектакле

Импровизация и сценический образ. Жанрово-стилистическая характеристика героев музыкально-театральных постановок.

Тема 4. Теория и практика актерского анализа

Актерский ансамбль в музыкально-драматическом спектакле. Создание художественной целостности актерских образов.

Тема 5. Работа в музыкально-творческом коллективе

Работа актера в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла. Творческое взаимодействие с режиссёром на пути создания роли.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Мастерство артиста музыкального театра» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 семестра обучающиеся сдают зачет.

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях в виде устного опроса, концертных выступлений, открытых уроков, мастер-классов.

Промежуточный контроль осуществляется на зачете в 8 семестре в виде устного опроса (коллоквиума) и демонстрации практического задания в виде этюда на заданную тему.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература.

1. Акулов, Е.А. Оперная музыка и сценическое действие. — М.: ВТО, 1978.
2. Акопян, Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. — М.: Практика, 1995.
2. Ансимов, Г.П. Лабиринты музыкального театра XX века. — М.: РАТИ-ГИТИС, 2006.
3. Богатырёв, В.Ю. Актёр и роль в оперном театре: Учебное пособие. — СПб: Издатель Е. С. Алексеева, 2008.
4. Варгафтик, А.М. Партитуры тоже не горят. — М.: Классика-XXI, 2006.
5. Владимирская, А. Звездные часы оперетты. — Л., 1981.
6. Горчаков Н. В. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М., 1952.
7. Емельянова, Е. Великие мюзиклы мира. — М., 2002.
11. Кампус, Э. О Мюзикле. — М., 1983.
8. Жукова, Л. В мире оперетты. — М., 1976.
9. Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952.
10. Мейерхольд, В. Пиковая дама. — СПб, 1994.
11. Мейерхольд, В. Статьи. Речи. Письма. Беседы. — М., 1968.
12. Михайлова, А. Образ спектакля. — М., 1978.
13. Немирович-Данченко, В. Театральное наследие. В 2-х томах. — М., 1952.
14. Ротбаум, Л. Опера и ее сценическое воплощение. — М., 1980.
15. Румянцев П. И. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955.
16. Станиславский К.С. Беседы в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М., 1947.
17. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962.
18. Станиславский, К. Собрание сочинений в 8-ми томах. — М., 1954.
19. Сто опер. — Л., 1987.
20. Тараканов, М. Сюжетные лейтмотивы в оперном жанре. — М., 2002.
21. Товстоногов, Г. Зеркало сцены. В 2-х книгах. — Л., 1980.
22. Трауберг, Л. Жак Оффенбах и другие. — М., 1987.
23. Фельзенштейн, В. О музыкальном театре. — М.: Радуга, 1984.
24. Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания, тт. I и II. М., 1957-1958.
25. Янковский, М. Оперетта. — Л., 1937.

Дополнительная литература.

1. Кузнецов Н.И. О мастерстве оперного артиста. Ф.И.Шаляпин.

2. Левик, С. Ю. Записки оперного певца. — М., 1962.
3. Мейерхольд, В.Э. К постановке «Тристана и Изольды» // Статьи, письма, речи, беседы / Ком.А. В. Февральского: В 2 ч. — М., 1968. Ч. 1. (1891 – 1917).
4. Мейерхольд, В.Э. После постановки «Тристана и Изольды» // Статьи, письма, речи, беседы / Ком.А. В. Февральского: В 2 ч. — М., 1968. Ч. 1. (1891 – 1917).
5. Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы 1600 - 2000. — Екатеринбург, 2005.
6. Покровский, Б. А. Сотворение оперного спектакля. — М., 1985.

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.

СОЛЬФЕДЖИО, ГАРМОНИЯ

Разработчики - Загидуллина Д.Р./ доцент, кандидат искусствоведения, Гумерова А.Т./ доцент, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

СОЛЬФЕДЖИО

Сольфеджио как дисциплина в высшем учебном заведении (консерватории) по специальности «Пение академическое» является важной составной частью профессиональной подготовки студентов. Поэтому этот курс, способствующий воспитанию квалифицированного музыканта-исполнителя, включён в список специальных дисциплин. Основными задачами сольфеджио на данном этапе обучения являются: воспитание профессионального музыкального слуха, осознанного чувства метроритма, развитие внутренних слуховых представлений, музыкальной памяти, воспитание чувства формы, развитие творческих способностей, формирование у студентов навыков быстрой и точной записи и воспроизведения мелодий, гармонических комплексов, а также развитие музыкального мышления.

Курс «Сольфеджио» на вокальном отделении консерватории опирается на традиции, выработанные многолетним отечественным опытом преподавания данной дисциплины. Успешная работа по сольфеджио возможна только при условии интегрированного подхода к преподаванию музыкально-теоретических дисциплин и специальности. В процессе обучения они должны быть тесно взаимосвязаны. При этом большое внимание стоит уделять принципу концентричности.

Как известно из педагогической практики, группы студентов вокального факультета отличаются очень большой неоднородностью (в отличие от групп других специальностей – пианистов, струнников, дирижеров). На данный факультет поступают абитуриенты, имеющие самый различный уровень музыкальной подготовки. Наиболее подготовленными приходят выпускники музыкальных училищ, среди которых оказываются не только вокалисты, но и нередко – бывшие дирижеры-хоровики, пианисты и даже теоретики. Некоторым объемом знаний обладают и абитуриенты, окончившие музыкальную школу. В числе поступающих встречаются и ребята, не имеющие начальной музыкальной подготов-

ки. Все они попадают на первый курс, и задачей педагога-теоретика становится развитие слуха всех учащихся: как имеющих начальную музыкальную «базу», так и не имеющих ее. Поэтому в рамках учебных часов представляется целесообразным формирование отдельных групп с учётом уровня начальной подготовки студентов.

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

Закончившему курс сольфеджио на выпускном экзамене предлагается выполнить следующие задания:

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

Записать одно- и двухголосный диктанты.

ГАРМОНИЯ

Цель курса – воспитать способность дифференцированно воспринимать явления звуковысотной организации в музыке, осознавать их в логической закономерности.

Задачи курса – изучение теоретических концепций прошлого и современности, гармонического стиля различных исторических эпох. Практические задачи курса связаны с расширением музыкального и общекультурного кругозора студентов, развитием их музыкальных данных. Умение самостоятельно проанализировать исполняемое произведение, его гармоническую сторону – необходимое качество профессионального музыканта-исполнителя.

Изучение гармонии должно привести студента к пониманию выразительных свойств гармонии, ее связи с формой, фактурой, метроритмом, мелодией и другими компонентами музыкальной речи; к пониманию ее роли в процессе формирования музыкально-смысловой образности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> - историю культуры в широком контексте; - историю и теорию искусства;
	<i>Уметь:</i> - анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;
	<i>Владеть:</i> - методикой анализа произведения искусства; - профессиональной терминологией.
ПК-6 Владеет основами	<i>Знать:</i>

музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	<ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике. 	

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 бсеместр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. ча-сы	Контроль					
			1	2	3	4	5	6
Контактная работа	12	315						
Самостоятельная работа		117	3	Э	3	Э	3	Э
Общая трудоемкость		432						

IV. Содержание дисциплины.

СОЛЬФЕДЖИО

ФОРМЫ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Требования по сольфеджио группируются по следующим разделам:

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

I КУРС I СЕМЕСТР

1. **Интонирование:** Гаммы до четырех знаков (мажор и минор четырех видов). Гаммы от любой ступени. Лады народной музыки. **Внутритональный и плавный хроматизм:** проходящие и вспомогательные звуки.
2. Интервалы: характерные интервалы от звука. Интервальные цепочки дуэтом, с инструментом.

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

I КУРС II СЕМЕСТР

1. **Интонирование:** Тональности до пяти знаков при ключе. Лады народной музыки.
2. Альтерированные гаммы, альтерированные ступени: 2 \square , 2#, 4 \square , 4#, 6 \square , 7#.
3. Альтерированные интервалы (первая половина) с обращениями и разрешениями в изучаемых тональностях. Интервальные цепочки.
4. Секвенции: хроматические и транспонирующие в одно- и многоголосие.
5. Побочные трезвучия с обращениями и разрешениями в пройденных и изучаемых тональностях.
6. Побочные септаккорды в диатонических секвенциях (T₇, III₇, IV₇ и VI₇).
7. Основные септаккорды (II₇, D₇, VI₇) с обращениями и со всеми видами разрешений в однотональных построениях.
8. **Сложные размеры:** 9/8, 12/8. Переменные, смешанные размеры.
9. **Слуховой анализ:** Б.Незванов, А.Лашенкова, №№ 105–120. И.Лопатина, №№ 21–61.
10. **Диктант:** одноголосный с использованием внутритональных хроматизмов, двухголосный – диатонический (4т.)
11. **Сольфеджирование:** одноголосие (Агажанов – I часть, Блок – Ладовое сольфеджио, Сладков – I часть, Загидуллина – Сольфеджио для вокалистов, А.-М.Бах, И.-С.Бах – Двухголосные полифонические образцы. Каноны, вокализы, песни и романсы отечественных и зарубежных композиторов).
12. **Творческие задания:** подбор второго голоса и аккомпанемента к диктантам; сочинение мелодий в форме периода в различных ладах, импровизация мелодий с переходом в параллельные тональности (S; D).

II КУРС III СЕМЕСТР

1. **Интонирование:** Тональности до пяти знаков при ключе. Лады народной музыки.
2. Альтерированные гаммы, альтерированные ступени: 2 \square , 2#, 4 \square , 4#, 6 \square , 7#.
3. Альтерированные интервалы (вторая половина) с обращениями и разрешениями в изучаемых тональностях. Интервальные цепочки.

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

II КУРС IV СЕМЕСТР

1. **Интонирование:** Мажор и минор четырех видов. Тональности до шести знаков при ключе. Лад народной музыки. Альтерированные гаммы. Хроматические гаммы (тетрахордами).
2. Ступени: диатонические и хроматические. Секвенции: хроматические, транспонирующие и диатонические.
3. Интервалы: простые, характерные, альтерированные, в тональности и от звука, с разрешением в различные тональности.
4. Аккорды (пройденные), II₇ и VII₇ с обращениями и разрешениями в различных оборотах, в каденциях. Альтерированная субдоминанта в мажоре и миноре.
5. Побочные доминанты (D₇, mVII₇ и umVII₇ в отклонениях), гармонические секвенции.
6. **Слуховой анализ:** всё пройденное, а также альтерированная субдоминанта в мажоре и миноре. Однотональные и модулирующие периоды в I степени родства. Аккорды в широком расположении (трезвучия и все малые септаккорды). Б.Алексеев, №№ 80, 90, 111; И.Лопатина, №№ 246 – 254.
7. **Метроритмические трудности:** простые, сложные, смешанные и переменные размеры. Залигованные ноты.
8. **Диктант:** одноголосный с отклонениями и модуляциями в тональность I степени родства; двухголосный – полифонического типа.
9. **Сольфеджирование:** одноголосие (Островский, Соловьёв, Шокин, Агажанов – II часть, Сладков – II часть, Фридкин – чтение с листа, Загидуллина – Сольфеджио для вокалистов, Загидуллина, Бражник – Татарские мелодии с текстами, А.-М.Бах, И.-С.Бах – Двухголосные полифонические образцы. Каноны, вокализы, песни и романсы отечественных и зарубежных композиторов); двухголосие (Способин; Васильева, Гиндина, Фрейншлинг, Леонова, Кириллова, Попов).
10. **Творческие задания:** подбор второго голоса и аккомпанемента к диктантам; сочинение мелодий в форме периода в различных ладах, импровизация мелодий с переходом в тональности I степени родства, сочинение последовательностей однотональных и модулирующих.

III КУРС V СЕМЕСТР

1. **Интонарование:** Тональности до семи знаков при ключе. Лады народной музыки. Альтерированные гаммы. Хроматические гаммы по тетрахордам. Блюзовые лады.
2. Ступени: диатонические и хроматические. Секвенции: хроматические, транспонирующие и диатонические.
3. Интервалы: простые, характерные, альтерированные, в тональности и от звука, с разрешением в различные тональности. Энгармонизм интервалов.
4. Аккорды (пройденные), II₇ и VII₇ с обращениями и разрешениями в различных оборотах, в каденциях. Альтерированная субдоминанта в мажоре и миноре. Альтерированная доминанта.
5. Побочные доминанты и субдоминанты в секвенциях, в однотональных и модулирующих построениях тональностей I степени родства.
6. **Слуховой анализ:** всё пройденное, а также альтерированная субдоминанта и доминанта в мажоре и миноре. Однотональные и модулирующие периоды в I степени родства. И.Лицвенко, вып. 2, вып. 3, №№ 41–81; Т.Литвинова – Тембровое сольфеджио.
7. **Метроритмические трудности:** сложные виды синкоп, триолей. Импровизация ритмического сопровождения в жанрах. Смешанные и переменные размеры.
8. **Диктант:** одноголосный с метроритмическими и интонационными сложностями, однотональный и модулирующий; двухголосный – гармонического и полифонического типов.
9. **Сольфеджирование:** одноголосие (Островский, Соловьёв, Шокин, Агажанов – II часть, Русяева – чтение с листа, И.-С.Бах – Двухголосные полифонические образцы. Каноны, вокализы, песни, романсы, арии отечественных и зарубежных композиторов, хоры); двухголосие (Способин; Васильева, Гиндина, Фрейндлинг, Леонова, Кириллова, Попов).
10. **Творческие задания:** подбор второго голоса и аккомпанемента к диктантам; сочинение мелодий в форме периода в различных ладах, импровизация мелодий с переходом в тональности I степени родства, сочинение последовательностей однотональных и модулирующих.

III КУРС VI СЕМЕСТР

1. **Интонарование:** Гаммы, лады, звукоряды. Ладовая структура музыки XX века.
2. Ступени: диатонические и хроматические (в одноголосии и многоголосии). Секвенции: хроматические, транспонирующие и диатонические.
3. Интервалы: простые, характерные, альтерированные, в тональности и от звука, с разрешением в различные тональности. Энгармонизм интервалов.
4. Энгармонизм аккордов (умVII₇, D₇, ув₅₃).
5. Отклонения и модуляции в тональности I степени родства.
6. **Слуховой анализ:** всё пройденное. И.Лопатина, №№ 255–265; И.Лицвенко, №№ 146–190, Т.Литвинова – Тембровое сольфеджио.
7. **Диктант:** одноголосный с метроритмическими и интонационными сложностями, однотональный и модулирующий; двухголосный – гармонического и полифонического типов.
8. **Сольфеджирование:** одноголосие (Островский, Соловьёв, Шокин, Рубец, Агажанов – II часть, Качалина – I, II выпуски, Масленкова – Сокровище родных мелодий. Каноны, вокализы, песни, романсы, арии отечественных и зарубежных композиторов, хоры); двухголосие

(Способин; Васильева, Гиндина, Фрейндлинг, Леонова, Кириллова, Попов).

9. **Творческие задания:** подбор второго голоса и аккомпанемента к диктантам; сочинение мелодий в форме периода в различных ладах, импровизация мелодий с переходом в тональности I степени родства, сочинение последовательностей однотональных и модулирующих.

Повторение и закрепление пройденного материала. Подготовка к итоговому экзамену.

ГАРМОНИЯ

Раздел 1. Теория гармонии

Тема 1. Введение. Понятие о гармонии. Место и функция гармонии в музыкальной системе.

Этимология слова «гармония», область его применения. Гармония как система звуковысотных связей между музыкальными звуками. Место гармонии в музыкальной системе. Гармония как категория музыкального языка. Выразительные и формообразующие свойства гармонии.

Тема 2. Музыкальная ткань и ее организация.

Теория фактуры. Сравнение терминов «музыкальная ткань», «фактура», «склад».

Музыкальный склад и его классификация. Монодический, гармонический, полифонический склады.

Формы фактурной организации музыкальной ткани и их типология. Компоненты фактуры, их строение и особенности взаимодействия в различных типах фактуры.

Тема 3. Аккорд.

Понятие «аккорд» и его эволюция. Аккорд как двузвучный феномен в европейской теории музыки эпохи Средневековья и Возрождения. Понятие «аккорд» в эпоху господства классической традиции: частое определение как созвучия, которое можно расположить по терциям. В 20 веке – аккорд как всякое самостоятельное созвучие, построенное по определенному логическому признаку.

Основные виды классических аккордов.

Логическая структура аккорда: основной тон, аккордовые консонансы, аккордовые диссонансы (и альтерация), побочные тоны.

Структурные и фонические свойства аккорда как основной критерий аккордовой классификации.

Тема 4. Неаккордовые звуки и их роль в гармонической вертикали. Органный пункт.

Неаккордовые – звуки, не входящие в состав аккорда и линейно-зависимые от аккордовых.

Основные типы неаккордовых звуков: задержание и апподжиатура, проходящие, вспомогательные и камбиаты, предъем, выдержанные тоны (педали), свободные тоны; комбинированные неаккордовые.

Влияние неаккордовых звуков на гармоническую вертикаль. Этапы исторической эволюции неаккордовых звуков.

Определение органного пункта. Линейная сущность органного пункта. Виды органных пунктов. Классификация по тональной функции, по положению в голосовой ткани, по числу занятых голосов, по фактурному изложению, по местоположению функции в музыкальной форме.

Функциональный и фоновый (колористический) органнне пункты.

Тема 5. Лад.

Определение понятия «лад». Лад как системность высотных связей (общее понятие) и как сама конкретно-звуковая система музыкально-логического соподчинения звуков и созвучий.

Дифференциация ладов на лады модального и тонального типов.

Понятие ладовых функций. Их основные разновидности и характеристики.

Звукоряд, интервальная структура звукоряда. Классификация ладов по свойствам ладового звукоряда и типам интервалики.

Тема 6. Диатоника. Теория модальности. Монодические лады.

Диатоника как семиступенный звукоряд, звуки которого могут быть расположены по чистым квинтам подряд. Неполная диатоника. Смешанная диатоника. Тетрахорды.

Модальность как тип ладовой организации. Опора на стабильность звукоряда при слабо выраженном тяготении к устою. Поступенное развертывание монодического лада.

Оппозиция опорных ступеней (основных и местных устоев) и неопорных. Основной устой (финалис), второй устой (реперкусса), диапазон мелодического развертывания лада (амбитус).

Система средневековых диатонических ладов. Автентические и плагальные лады. Функциональное неравенство звуков, отстоящих на чистую октаву.

Тема 7. Гармонические лады. Мажоро-минорная система.

Гармонический лад как система взаимоотношений аккордов. Мажор и минор – наиболее специфичные формы гармонического лада.

Функциональная структура мажора и минора. Ладофункциональные значения T, S, D. Формула T – S – D – T как основной закон ладофункциональности мажора и минора.

Аккорды мажора и минора. Ладофункциональная система аккордов. Тоновый состав аккордов как основа из ладофункциональной близости и различия. Медианты.

Усложненные формы мажоро-минорной системы. Ладовая альтерация. Альтерированные аккорды, их строение, особенности разрешения.

Мажоро-минор как лад, объединяющий гармонии параллельных и одноименных мажора и минора. Основные аккорды мажоро-минора. Типовые каденционные обороты. Проблемам функциональности аккордов низких и высоких ступеней.

Тема 8. Система родства тональностей. Модуляция и ее разновидности.

Родство тональностей и степень общности звукорядов. Три степени родства: 1) диатоническая (первая) степень родства, характеризующаяся возможностью построения тонических трезвучий родственных тональностей в звукоряде исходной тональности; 2) вторая степень родства, объединяющая тональности с одним или двумя общими трезвучиями; 3) третья степень родства с отсутствием в их звукоряде общих мажорных или минорных трезвучий.

Теория модуляции. Модуляция как переход в другую тональность. Виды модуляции в зависимости от положения в форме (модуляция-

переход, отклонение, сопоставление). Виды модуляции в зависимости от приемов перехода (функциональная (постепенная), внезапная). Энгармоническая модуляция.

Тема 9. Полигармония.

Полигармония как звуковая структура, части которой, в отдельности являются простыми структурами. Виды полигармонии. Понятия «полиаккордика», «полифункциональность», «полиладовость», «политональность». Полигармония как характерная форма организации современного многоголосия.

Характеристика видов полигармонии. Фактурные формы реализации полигармонии.

Выразительные свойства гармонии, ее значение в контексте музыкального целого.

Раздел 2. История гармонии

Тема 10. Историческая эволюция лада и гармонии. Периодизация.

Явление музыкальной гармонии. Первоначальное понятие «гармонии» как моодического модалного лада. Деление эволюции ладогармонического мышления на два этапа: моодические модалные культуры и системы многоголосной гармонии. Периодизация

Тема 11. Ладовые системы древней монодии.

Средневековая ладовая система западноевропейской монодии. Классификация ладов. Основные ладовые параметры: финалис, амбитус, реперкусса. Автентические и плагальные лады. Ладовая модуляция. Строение григорианского хорала и методика его анализа.

Тема 12. Гармония европейского Средневековья.

Ранние виды европейского профессионального многоголосия: параллельный, непараллельный, свободный, мелизматический органум; многоголосие школы Нотр-Дам. Нормы организации вертикали и голосоведения средневековой полифонии: трактовка консонанса и диссонанса. Роль гармонии как фонического феномена, не связанного с ладофункциональностью. Особенности фактуры средневековой полифонии.

Тема 13. Гармония эпохи Возрождение.

Общая характеристика организации многоголосия в полифонии строгого стиля. Особенности гармонической вертикали, ладовой системы и фактуры. Трезвучие как основа лада. Движение гармонии в сторону мажоро-минорной системы: формирование гомофонности, определение простейших фактурных форм преобразования аккорда, закрепление терцового строения аккордов, формирование октавного звукоряда, развитие вводнотонности и кварто-квинтовых отношений аккордов.

Тема 14. Гармония эпохи Барокко.

Установление мажоро-минора как определяющей ладогармонической системы.

Тональность и модалность. Становление тонального мышления мажоро-минорной ладовой основы.

Принцип генерал-баса. Знаки генерал-басовой нотации. Трактовка созвучия, деление созвучий на консонансы и диссонансы. Барочная функциональная тональность. Смещение с модальностью. Особенности ладогармонической организации музыки 17-18 вв.: аккордика. гармония кадансов. Принципы экспонирования тональности и гармонические особенности развивающих разделов (секвенции), проблема модуляции. Членения полифункциональности, полиладовости, политональности. Особенности голосоведения в музыке эпохи барокко континуо, определяющее значение фактурного голосоведения, роль скрытого голосоведения.

Тема 15. Гармония венских классиков.

Классицизм эпохи просвещения как культурно-историческое явление. Особенности эстетики классицизма, ее рационалистические предпосылки, типизация как главный способ отражения действительности. Единообразие гармонической системы, гармонических структур, функциональных отношений, фактурных форм.

Ладовая основа гармонии. Исключительное значение мажора и минора. Системообразующая роль классической гармонии, подчиненность всех элементов музыкального языка логике мажоро-минорных ладогармонических отношений.

Особенности тональных функций. Доминирование кварто-квинтовой связи с тоникой, господства автентизма над плагальностью. Гармоническая формула T – S – D – T как основа гармонического развития на уровне периода и композиции. Равномерно-акцентный метр и стабильность гармонической пульсации. Роль гармонической фигурации, гармонический облик мелодии. Распределение аккордов в периоде, система каденций. Гармонический план малых репризных форм. Тональные планы различных классических форм.

Тема 16. Гармония эпохи романтизма.

Зарождение черт романтической гармонии в произведениях венских классиков. Индивидуализация гармонических черт. Обращение к народным ладам, альтерация, эллиптические последовательности, усложнение структуры аккорда. Мажоро-минор и терцовые ряды. Акцент на фонических свойствах гармонии. Тональные соотношения.

Особенности романтической фактуры. Тенденция к максимальному усилению главного голоса как носителя мелодического начала. Полифонизация как важная черта фона.

Эволюция средств. Позднеромантическая гармония, экспрессионизм и импрессионизм.

Тема 17. Гармония в современной музыке

Разнообразие творческих направлений, индивидуальных стилей в современном искусстве.

Три фундаментальных закона, характеризующие общие основы гармонии 20 века (по Холопову): 1) Свободное применение диссонанса, 2) 12-ступенность высотной системы, 3) Новая ладогармоническая функциональность.

Хроматическая ладовая система. Продолжение тенденции позднеромантической музыки: расширение тональности, доводимое до логического предела. Этапы расширения: 1) диатоника, 2) мажоро-минор, 3) хроматическая система. Хроматическая тональность как лад с 12 ступенями. Проблема функциональности ступеней.

Гармоническая вертикаль. Специфика – свобода диссонанса. Эволюция дихотомии «консонанс – диссонанс». Эволюция аккорда. Терцовые

наслоения, аккорды с расщепленными и добавленными тонами, скрябинская гармония. Квартаккорды. Особенности интонационного строя современной музыки: преломление речевой интонации, использование фольклорного материала, новые нетрадиционные звукоформы. Возрастание в современной музыке роли тембра как интонационно-тематического фактора. Джазовая гармония. Нотация, особенности лада, аккордика. Техника блокаккордов. Мелодическая фигурация.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

СОЛЬФЕДЖИО

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

ГАРМОНИЯ

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

Формы текущего аттестации:

– письменные (проверка контрольных работ, решение задач).

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

Абызова Е.Н. Гармония [Текст]: учебник / Е. Н. Абызова. Москва: Музыка, 2015. 382 с.

Агажанов А. Из опыта преподавания курса сольфеджио на исполнительских отделениях училища. М., 1966.

Алексеев Б. О преподавании сольфеджио на дирижёрско-хоровых факультетах и отделениях. М., 1977.

Артамонова Е. Сольфеджио. Пособие по развитию гармонического слуха. Вып. 1. М., 1988.

Белобородов А.С. К вопросу о степенях родства тональностей и хроматических системах // Александр Белобородов: грани творчества. Петрозаводск, 2013. С. 165-183.

Блюм Д. Роль диктанта в развитии профессионального музыкального слуха. М., 1977.

Бражник Л. Методика преподавания сольфеджио. К., 1996.

Бражник Л. Пентатоника в венгерском сольфеджио. К., 1993.

Городилова М.В. Изучение гармонии Барокко: проблемы и подходы // Тридцать три этюда о музыке: Liber amicum. Екатеринбург, 2015. С. 377-384.

Грунский Н.Н. Гармония: курс лекций по изучению гармонии классической и джазовой музыки. Владимир, 2012. 188 с.

Гуляницкая Н.С. Гармония XX века // Ученые записки РАМ имени Гнесиных. 2017. № 4. С. 3-14.

Гумерова А.Т. Хрестоматия по гармоническому анализу: Для студентов исполнительских факультетов высших музыкальных учебных заведе-

- ний. Казан. гос. консерватория. Казань, 2017.
- Давыдова Е. Методика преподавания музыкального диктанта. М., 1962.
- Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М., «Музыка», 1975.
- Дмитревская К. О преподавании четырёхголосного гармонического сольфеджио. Л., 1964.
- Загидуллина Д. Сольфеджио для вокалистов. На материале камерно-вокальной музыки отечественных композиторов. Учебно-методическое пособие. Казань, 2013.
- Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. Л., 1978.
- Козырев Ю. Импровизация. Путь к музыке для всех. Музыкальное воспитание в СССР. Вып. 2. М., 1985.
- Контрольные задания по курсу "Гармония" [Текст]: для студентов 1-го курса дирижерско-хорового факультета (II семестр) / М-во культуры Российской Федерации, Казанская гос. консерватория им. Н. Г. Жиганова; [сост. Л. А. Федотова]. Казань: Казанская гос. консерватория, 2015. 36 с.
- Краснянский Л. О преподавании сольфеджио на дирижерско-хоровом отделении музыкального училища. М., 1979.
- Максимов С. Основы гармонического сольфеджио. М., 1972.
- Мальцев С. Раннее обучение гармонии. Путь к детскому творчеству. Музыкальное воспитание в СССР. Вып. 2. М., 1985.
- Маслёнкова Л. О ритмическом воспитании. Теоретические дисциплины в музыкальном училище. Л., 1977.
- Незванов Б. Интонирование в курсе сольфеджио. Л., 1985.
- Огороднов Л. Комплексное музыкально-певческое воспитание. Работа по алгоритму: методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ. М., 1987.
- Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. Л., «Музыка», 1970.
- Петерсон А.В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке: учебное пособие: для студентов, обучающихся по направлению "Эстрадно-джазовое исполнительство": [12+] / А. В. Петерсон, М. В. Ершов. - Изд. 2-е, стереотип. - Санкт-Петербург: Лань; Москва: Планета музыки, 2019. 140 с.
- Секвенции в музыкальных стилях (образцы для игры на фортепиано и гармонического анализа) [Текст]: учебное пособие / Е. В. Титова; Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Каф. теории музыки. - Санкт-Петербург: Скифия-принт, 2015. 78 с.
- Хрестоматия по практическому курсу «Гармония»: для студентов теоретико-композиторского фак-та; сост. Л.А.Федотова. Казань, 2012. 80 с.
- Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка джаза: учебное пособие для вузов. М.: Музыка, 2014. 168 с.
- Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий. М., 1989.
- Дополнительная литература**
- Алексеев Э. Проблемы формирования лада. – М., 1976.
- Алексеев Э. Раннефольклорное интонирование.- М., 1986.
- Барсова И. Очерк по истории партитурной нотации (XVI- первая половина XVII вв.) – М., 1997.
- Бершадская Т. Лекции по гармонии. Л., 1985.
- Бершадская Т. Функции гармонии в музыкальной системе.- Л., 1989.
- Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М., 1979.
- Григорьев С. Теоретический курс гармонии.- М., 1981.

- Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию- М., 1984.
- Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М., 1986.
- Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. – М., 1973.
- Дьячкова Л. Средневековая ладовая система западноевропейской монодии: вопросы теории и практики. Лекция по спецкурсу «Гармония» // РАМ. – М., 1992.
- Евдокимова Ю. История полифонии. Музыка эпохи Возрождения, XV век. Вып. 2а. – М., 1989.
- Ефимова Н. О ладовых интонационных формулах западноевропейской монодии (по материалам музыкально-теоретических трактатов Средневековья) // Музыкальный язык, жанр, стиль: Сб. Науч. Трудов Моск. конс.- М., 1987.
- Катунян М. Нотация бассо континуо: текст и контекст // Ars notandi. – М., 1997.
- Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1986.
- Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. – М., 1975.
- Ливанова Т. История западноевропейской музыки. Приложение. Нотные примеры. - М., 1940.
- Мазель Л. О мелодии. – м., 1952.
- Мазель Л. Проблемы классической гармонии. – М., 1972.
- Мутли А. О модуляции. – М. – Л., 1948.
- Мюллер Т. Гармония. – М., 1976.
- Мясоедов А. Учебник гармонии. 3-е изд. – М., 2000.
- Паисов Ю. Политональность в творчестве советских и зарубежных композиторов XX века. – М., 1977.
- Скребкова-Филатова М. Драматургическая роль фактуры в музыке // Проблемы музыкальной науки.- М., 1975. Вып. 3.
- Способин И. Лекции по гармонии.- М., 1969.
- Способин И. Лекции по курсу гармонии (в литературной обработке Ю. Холопова). – М., 1969.
- Степанов А. Гармония. – М., 1971.
- Тюлин Ю. Музыкальная фактура и гармоническая фигурация: практический курс в 2-х книгах. – М., 1980.
- Тюлин Ю. Учение о гармонии.- М., 1966.
- Тюлин Ю., Привано Н. Учебник гармонии. 3-е изд., доп. – М., 1986.
- Холопов Ю. Гармония: теоретический курс. М., 1988.
- Холопов Ю. Задания по гармонии. – М., 1983.
- Холопов Ю. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. Вып. 4.- М., 1966.
- Холопов Ю. Очерки современной гармонии. – М., 1988.
- Холопова В. Фактура. – М., 1979.
- Этингер М. Раннеклассическая гармония. – М., 1979.
- Учебники, учебные пособия, хрестоматии**
- Абдуллина Г. Тренинг беглого интонирования. СПб, 2015
- Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 1,2. М., 1973, 1974.

Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио. Примеры из полифонической литературы, М., 1972.

Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио, М., 1966.

Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта, М., 1991.

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

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

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

Виноградов Г. Интонационные трудности. К., 1977.

Блюм Д. Гармоническое сольфеджио, М., 1991.

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

Драгомиров П. Учебник сольфеджио, М., 1991.

Енилеева Л. Одноголосные диктанты. СПб, 2005.

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

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

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

Ладухин Н. Курс сольфеджио, М.,

Ладухин Н. Двухголосное сольфеджио, М.,

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

Леонова Е. Полифоническое сольфеджио, Л., 1990.

Лопатина И. Сборник диктантов, М., 1987.

Лопатина И. Гармонические диктанты, М., 1987.

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

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

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

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

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

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

Рубец А. Одноголосное сольфеджио, М., 1991.

Рукавишников В. Сольфеджио двухголосное. М., 1953.

Рукавишников В. Сольфеджио трёхголосное. М., 1958.

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

Русяева И. Двухголосные диктанты, М., 1990.

Середа В. Каноны, М., 1997.

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

Сладков П. Развитие интонационного слуха на уроках сольфеджио. М., 1991. Ч. 1 – 2.
Соколов В. Многоголосное сольфеджио. М., 1962.
Соколова В. Духовные песни Баха – Шемелли. СПб, 2016.
Юсфин А. Сольфеджио на материале советской музыки. Л., 1975.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

нальная 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.

ХОР, ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Разработчик - Заппарова А.И./профессор, Церковникова Л.И./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

Воспитание навыков ансамблевого исполнительства и развитие способности эффективной работы в творческом коллективе, с нацеленностью на результат. Получение навыков слуха, позволяющих студенту слышать и исполнять свою партию, а так же представлять правильное ее положение в многоголосной фактуре. На данных уроках вырабатывается чувство ответственности за общую работу, художественное восприятие своей партии, понимание ее места в том или ином произведении.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> - основы психологии общения, условия развития личности и коллектива - профессиональные этические нормы; - основные командные стратегии;
	<i>Уметь:</i> - руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; - вырабатывать и реализовывать командную стратегию;
	<i>Владеть:</i> - организационными навыками - навыком эффективной коммуникации в команде.
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной	<i>Знать:</i> - основы психологии мотивации; - способы совершенствования собственной профессиональной деятельности;

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; - выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; - определять цели профессионального роста;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками саморазвития; - навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать теоретические знания в практической деятельности; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными актерскими техниками; - методами организации творческого процесса.
ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; - способы взаимодействия со зрителем; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией);
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - общаться со зрительской аудиторией; - проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - самостоятельно проводить работу над ролью;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; - навыками импровизации в процессе работы над ролью;
ПК-2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - этические нормы коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля; - основы психологии художественного творчества;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей;

	<ul style="list-style-type: none"> - аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; - устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; - адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; - теорией и практикой сценического и делового общения. 	
ПК-6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике. 	
ПК-9 Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле; - особенности работы над музыкальной драматургией; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создать вокальную характеристику образа; - работать с клавиром и партитурой; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - действенной интонацией в пении и жанрово- стилистической характеристикой персонажа; - методикой создания образов в музыкальных произведениях. 	
ПК-14 Способен управлять творческим коллективом	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы управления творческим коллективом; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - во взаимодействии с творческими и техническими сотрудниками театра обеспечивать условия для репетиционной работы, выпуска и дальнейшего проката спектакля; - вести наблюдение за надлежащим уровнем всех компонентов спектакля в процессе его многократных показов; 	

Владеть:
- навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			2
Контактная работа	3	52	3
Самостоятельная работа		56	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

В течение 1 семестра каждый студент должен освоить 2-3 разнохарактерных ансамбля (хоровых партий) и представить их на зачете в конце семестра. Желательно чтобы ансамбли исполнялись с разными партнерами.

В течение 2 семестра к экзамену также должно быть подготовлено 2-3 разнохарактерных и разных по составу ансамбля (хора). Это не значит, что студент за весь год должен выучить три номера, как правило, их количество иногда доходит до десяти. На экзамен выносятся лишь самые удачные, с точки зрения понимания художественного текста и вокального интонирования, произведения. В связи с небольшим по количеству учебного времени объемом курса из него почти полностью исключены сложные, большие по составу участники (4 и более голосов) вокальные ансамбли (как правило, это ансамбли оперного репертуара). Степень сложности репертуара должна соответствовать уровню подготовки студентов. Так как предмет изучается на первом курсе и уровень вокальной подготовки студентов может быть различным, возможно заменить ансамбли хорами.

В результате освоения дисциплины обучающийся усваивает принципы работы ансамблевого исполнительства, особенности различных национальных вокальных школ и основные черты композиторских стилей.

Учится взаимодействовать с партнерами ансамбля в различных ситуациях, сотрудничать с партнерами в ансамбле с целью поиска совместных исполнительских решений, ориентироваться в музыкальной партитуре ансамбля, переносить принципы усвоенные в классе сольного пения в условия работы в ансамбле такие как: штрихи, звуковедение, нюансировка, фразировка, соответствующее звукоизвлечение.

Овладевает навыками чтения с листа навыками самостоятельной работы, при разборе и последующем разучивании камерно-вокального и оперного репертуара.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Хор, вокальный ансамбль» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2 семестра обучающиеся сдают зачет.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. Дворжак А. Русские песни для двух женских голосов — М., Музыка, 1973.
2. Дуэты зарубежных композиторов/Выпуск I/ Сост. С.Апродов — М., Музыка, 1964.
3. Дуэты зарубежных композиторов/ Сост. С.Апродов — М., Музыка, 1971.

4. Дуэты и трио русских и зарубежных композиторов для женских и мужских голосов — М., Музыка, 1987.
5. Дуэты русских и зарубежных композиторов для сопрано и меццо-сопрано/ Сост. К. Лисициан. — М., Музыка, 1980.
6. Дуэты русских композиторов из репертуара Л.Собинова/ Сост. В.Подольская — М., Музыка, 1968.
7. Дуэты русских композиторов/ Сост. С.Стучевский — М., Музыка, 1974.
8. Дуэты русских композиторов — М., Москва, 1959.
9. Дуэты русских композиторов — М., Музыка, 1985.
10. Забытые дуэты зарубежных композиторов. — М., Музыка, 1973.
11. Избранные дуэты русских композиторов. Вып. 2/ Сост. К.Либеров. — Л., Музыка, 1987.
12. Избранные дуэты русских композиторов. Вып. 2/ Сост. А.Окунская. — Л., Музыка, 1989.
13. Корнелиус П. Дуэты для сопрано и баритона/Сост. Н.Рождественская. — М. Музыка, 1974.
14. Рубинштейн А. Дуэты /Сост. С. Стучевский. — М., Музыка, 1972.
15. Старинные дуэты / Сост. И. Назаренко — М., Музыка, 1971.
16. Старинные дуэты русских композиторов — М., Музыка, 1983.
17. Старинные русские дуэты — М., Музыка, 1982.
18. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Сост. А. Скульский — М., Музыка, 1983.
19. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Выпуск I/ Сост. А. Скульский — М., Музыка, 1989.
20. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Выпуск II/ Сост. А. Скульский — М., Музыка, 1990.
21. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Тетрадь I/ Сост. А. Скульский — М., Музыка, 2002.
22. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Тетрадь II/ Сост. А. Скульский — М., Музыка, 2002.
23. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Тетрадь III/ Сост. А. Скульский — М., Музыка, 2002.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ

Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Основной **целью** курса занятий по специальности «Сольное пение с преподавателем и концертмейстером» является систематизация и формирование знаний у студентов о приемах вокальной техники и возможностях певческого голоса. С целью совершенствования исполнительских навыков студент, под руководством педагога, должен выработать осознанность в вопросах технологии голосообразования и голосоведения. Умение самостоятельно анализировать произведения, а так же обладать навыками самоконтроля при выполнении работы без преподавателя. Усвоить важность ежедневного труда, подчиненного определенному режиму работы, с целью дальнейшей, успешной профессиональной деятельности.

Также в цели курса накопление большого концертного репертуара, подготовка к работе музыкальных театрах, филармониях, концертных организациях, в оперных студиях, учебных заведениях.

В задачи класса сольного пения входят:

- воспитание навыков и умений для самостоятельной регулярной работы над совершенствованием вокального мастерства.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">- теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией;- способы взаимодействия со зрителем;- способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы;- реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией);
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">- создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков;- проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла;- общаться со зрительской аудиторией;- проявлять творческую инициативу во время работы над ролью;- самостоятельно проводить работу над ролью;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">- теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли;- навыками импровизации в процессе работы над ролью;
ПК-2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">- этические нормы коллективной творческой работы;- роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля;- основы психологии художественного творчества;
	<i>Уметь:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; - аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; - устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; - адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; - теорией и практикой сценического и делового общения. 	
ПК-6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике. 	
ПК-9 Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле; - особенности работы над музыкальной драматургией; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создать вокальную характеристику образа; - работать с клавиром и партитурой; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - действенной интонацией в пении и жанрово- стилистической характеристикой персонажа; - методикой создания образов в музыкальных произведениях. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			1	2
Контактная работа	3	70	КУ	3

	Самостоятельная работа		38		
	Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание дисциплины.

Студент 1 курса должен овладеть необходимыми навыками для исполнения учебного репертуара, состоящего из несложных в техническом и художественном отношении вокализов и произведений с текстом (русских, отечественных и зарубежных композиторов-классиков).

Степень сложности определяется по диапазону и тесситуре, эмоционально-художественной стороне и интонационно-ритмической структуре исполняемых произведений.

В течение года студент должен выучить 8-10 разнохарактерных произведений.

В результате освоения дисциплины обучающийся познает физиологические особенности работы голосового аппарата и его строение, особенности постановки голоса и правила гигиенического ухода. Осваивает музыкальный материал, состоящий из произведений различных эпох и стилей, с учетом своего типа голоса, постигает стилистику и традиции исполнительской школы, к которой он принадлежит. Результатом обучения должно стать умение осмысленно, согласно знаниям о стилистике произведения, интерпретировать музыкальный материал, и, тем самым, доносить до слушателя мысли и содержание, вложенные композитором в данное произведение. Воспитывается способность реализовывать цели, поставленные перед ним как перед исполнителем, при составлении концертных программ и быть убедительным, в процессе исполнения музыкального материала, используя в комплексе технические и творческие навыки. Вырабатывается техническое мастерство и культура звука в разных стилях. Расширяется кругозор в области вокального искусства, развивается умение передавать эмоциональный посыл в зал, посредством артистических приемов, умение переносить эмоциональные нагрузки в различных ситуациях, быть стойким и подготовленным к трудностям, умение критически мыслить и анализировать, с целью улучшения результатов творческо-исполнительской деятельности.

Студенты оснащаются навыками самостоятельного разбора и последующего разучивания вокального произведения, различными вокальными техниками, применяя их в своей музыкальной практике.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сольное пение с преподавателем и концертмейстером» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2 семестра обучающиеся сдают зачет.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. В.Морозов «Техника резонансного пения». М., 2002
2. Л. Дмитриев «Основы вокальной методики». М., 2007,2012
3. Ф.Абт «Школа пения». М., 1960
4. Н.Бахуташвили Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978
5. Г. Зейдлер «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, ч. 1 и 2
6. Дж. Конконе 40 упражнений для баса и баритона с споровождением. М., 1964
7. В. Лютген Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1963, 1970
8. С.Прокофьев «Русские народные песни». М., «Музыка»,1966, 1980

9. Н. Соколовский 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950
10. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
11. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
12. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1966
13. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1970
14. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ

Разработчик - Лейдер Е.А./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

Основной **целью** курса занятий «Камерное пение» является формирование у студентов навыков художественного исполнения музыкальных произведений, развитие исполнительского мастерства на материале камерной вокальной музыки, широкое ознакомление с романсово-песенной литературой, воспитание художественного вкуса и понимания стиля исполняемого произведения. Разносторонняя подготовка студентов к самостоятельной концертной деятельности. Формирование умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности камерно-вокальных произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков. Усвоение принципов работы с музыкальным и литературным текстом. Развитие художественных способностей, творческой инициативы обучающихся, расширение их музыкального кругозора, воспитание эстетического вкуса молодых исполнителей.

За время прохождения дисциплины студент должен овладеть навыками исполнения камерных вокальных произведений с партнером – пианистом:

- прочтение и осознание художественных особенностей поэтического текста;
- умение построить в рамках камерного произведения драматическое действие;
- умение подобрать для себя удобную тональность;
- умение владеть всеми стилями камерного репертуара (старинная ария итальянских композиторов, арии из кантат, ораторий, месс Генделя, Баха, Гайдна, Моцарта, современных композиторов; немецкая классическая песня; русский романс до Глинки; русский романс XIX века; русский романс XX века; зарубежный романс XIX века; зарубежный романс XX века; современный романс и песня отечественных композиторов, композиторов республик Поволжья, национальных композиторов стран Закавказья, Средней Азии, Востока, народная песня);

- знание фортепианной партии и навыки ансамбля с партнером-пианистом;
- овладение навыками самостоятельной работы с поэтическим и музыкальным материалом, расширение общего кругозора.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; - способы взаимодействия со зрителем; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией); <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - общаться со зрительской аудиторией; - проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - самостоятельно проводить работу над ролью; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; - навыками импровизации в процессе работы над ролью;
ПК-2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - этические нормы коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля; - основы психологии художественного творчества; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; - аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; - устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; - адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; - теорией и практикой сценического и делового общения.
ПК-6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания;

	- требования к гигиене и охране голосового аппарата;	
	<i>Уметь:</i> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата;	
	<i>Владеть:</i> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике.	
ПК-9 Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса	<i>Знать:</i> - принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле; - особенности работы над музыкальной драматургией;	
	<i>Уметь:</i> - создать вокальную характеристику образа; - работать с клавиром и партитурой;	
	<i>Владеть:</i> - основами вокального искусства; - действенной интонацией в пении и жанрово- стилистической характеристикой персонажа; - методикой создания образов в музыкальных произведениях.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 и 8 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			7	8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	59	КУ	Э
Самостоятельная работа		49		
Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание дисциплины.

Начиная с VII семестра, студенты-актеры начинают изучение нового вокального жанра – концертно-камерное пение.

В VII семестре студенты изучают 3-4 произведения кантиленного характера, с удобными и несложными для голоса мелодиями - произведения композиторов-классиков XVII-XVIII веков. На них вырабатывается вокально-инструментальная техника исполнения, без овладения которой затрудняется дальнейшее изучение камерного репертуара.

Тогда же начинается изучение исполнительского стиля русского романса композиторов Алябьева, Гурилева, Булахова, Варламова, Даргомыжского, Бортнянского, Верстовского, Глинки, Балакирева, Глазунова, Римского-Корсакова и др.

Кроме того, изучаются песни и романсы зарубежных композиторов – Моцарта, Гайдна, Бетховена, Брамса, Шуберта и др.

За семестр должно быть пройдено 6-7 произведений, исполняемых на зачете и на камерных концертах.

В работу VIII семестров входит работа над развернутой классической арией из оперы, оратории, кантаты, мессы композиторов XVIII века: Баха, Генделя, Глюка, Люлли, Пёрселла, Вивальди, Перголези и др.

Продолжается работа над более сложными произведениями русской классики - Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Танеева, Мусоргского и др.

Предлагается исполнение программы из произведений одного композитора – опуса, вокального цикла или отдельных романсов от XIX века до современной музыки XXI века.

В результате освоения дисциплины будущие артисты музыкального театра осваивают разнообразный камерно-концертный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса, развивают возможности певческого голоса в камерно-вокальном жанре (фразировка, штрихи, нюансировка, соответствующее звукоизвлечение, разнообразие красок тембра, исполнительское *rubato*, умение раскрыть и донести до слушателя музыкально-поэтическое содержание произведения, заложенное автором). В процессе обучения студенты учатся составлять программы своих концертов продуманно, выстраивать концепцию собственной интерпретации не только миниатюр, но и вокальных циклов, пользоваться артистическими приемами, проявлять исполнительскую волю, удерживать внимание слушателей и эмоционально на них воздействовать, критически оценивать и осмысливать результаты своей работы.

Работа в камерно-вокальном жанре позволяет овладеть различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельного анализа и работы над камерно-вокальным произведением, в том числе – на языке оригинала.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости студента и уровень владения профессиональными навыками осуществляется на зачете в конце 7 семестра и на экзамене в конце 8 семестра. Программа исполнения экзаменов и зачетов состоит из концертных арий и арий из кантат, месс, ораторий старинных мастеров XVII-XVIII века, романсов, вокальных циклов и песен русских, зарубежных и современных композиторов.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
2. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
3. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1966
4. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1970
5. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982
6. С.Прокофьев «Русские народные песни». М., «Музыка», 1966, 1980

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использова-

ния в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ

Разработчик - Варшавская Н.П./профессор

I. Цели и задачи дисциплины

Основная цель и задача курса лекций по «Методика обучения вокалу» - расширить кругозор будущих и молодых педагогов, дать им необходимые научные сведения о работе голосового аппарата, на основе которых они могли бы более верно оценивать процессы, происходящие во время пения у певца. Кроме того, с помощью этого материала решается задача - научить педагога устранять недостатки в звукообразовании ученика и совершенствовать его голос в зависимости от индивидуального строения организма и вокальных возможностей.

В процессе обучения студенты постигают специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста, изучают вокально-методическую литературу, основные принципы отечественной и зарубежной вокальной методики, различные методы и приемы преподавания. Усваивают основные этапы развития голоса, постепенной подготовки его к профессиональной деятельности, осмысливают сценическое и исполнительское поведение на сцене, изучают особенности строения и работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию пения, основы постановки и гигиены голоса.

Успешное освоение дисциплины позволит студентам в будущем ориентироваться в различных педагогических методах и подходах при обучении пению в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений, понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой, применять и использовать на практике теоретические знания и методические принципы по постановке голоса на уроке с учеником.

Изучение «Методики обучения вокалу» позволяет овладеть профессиональной терминологией, основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситуры, методикой освоения и показа интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре, основами певческого дыхания, основами кантилены, четкой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков, музыкальной формой. Оснащает студентов навыками общения с обучающимися различного возраста, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях РФ, учреждениях дополнительного образования, в том числе учреждениях дополнительного образования детей, навыками воспитательной работы с обучающимися, навыками работы с рефератами и методической литературой.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> - основы психологии общения, условия развития личности и коллектива - профессиональные этические нормы; - основные командные стратегии;
	<i>Уметь:</i> - руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; - вырабатывать и реализовывать командную стратегию;
	<i>Владеть:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - организационными навыками - навыком эффективной коммуникации в команде. 	
ОПК-4 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы и принципы обучения в области вокального искусства; - основы педагогики и психологии; - особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - планировать педагогическую работу; - анализировать и применять различные методы обучения; - разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин; - осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; 	
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - навыками педагогической работы и оценки ее эффективности. 	
ПК-8 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - возможности и проблемы своего телесного аппарата; - основы психологии творчества; - основы пластического и психофизического тренинга; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга; - поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; 	
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - навыками пластического и психофизического тренинга. 	
ПК-9 Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле; - особенности работы над музыкальной драматургией; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - создать вокальную характеристику образа; - работать с клавиром и партитурой; 	
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - действенной интонацией в пении и жанрово-стилистической характеристикой персонажа; - методикой создания образов в музыкальных произведениях. 	
ПК-12 Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - основы педагогики и психологии; - основы актерского искусства; - образовательную и воспитательную функции обучения; - методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; - организовывать самостоятельную работу обучающихся; 	

	<ul style="list-style-type: none"> - проводить оценку результатов освоения преподаваемых дисциплин (модулей); - использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; - составлять учебные программы по преподаваемым дисциплинам; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в образовательных организациях. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 5 и 6 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			5	6
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	104	3	Э
Самостоятельная работа		4		
Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание дисциплины.

ТЕМА I. ВВЕДЕНИЕ.

Лекция 1.

История развития вокальной школы в России. Первые консерватории, преподаватели, певцы.

Лекция 2.

Итальянская вокальная школа в России. Вокальная методика преподавания русских исследователей.

Лекция 3.

Научные наблюдения за голосообразованием русских ученых в начале XX века и их роль в развитии дальнейших научных открытий.

Лекция 4.

Вокально-методические конференции. Основные методические принципы в обучении певцов.

ТЕМА II. СВЕДЕНИЯ ИЗ АКУСТИКИ, ФИЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ.

Лекция 5.

Акустика голосового аппарата и акустическое строение голоса.

Лекция 6.

Природа звука, его характеристика. Явление резонанса.

Лекция 7.

Основы Павловского учения о высшей нервной деятельности.

Лекция 8.

Некоторые вопросы вокально-педагогического процесса в свете учения академика И. П. Павлова.

Лекция 9.

Развитие певческих навыков и ощущений, формирование вокального слуха певца. О связи техники и исполнительства.

Лекция 10.

Распевание. Состояние перед выступлением. Утомление, болезни.

Лекция 11.

Психологический настрой в пении, выход на сцену, построение программы выступления.

Лекция 12.

Познавательная сфера: ощущения, восприятия, внимание, память, мышление, воображение.

Лекция 13.

Эмоциональная сфера: эмоциональный фактор в пении, настроение.

Лекция 14.

Волевая сфера. Психологический анализ деятельности певца.

Лекция 15.

Психические свойства личности: интересы и склонности, способности и одаренность.

Лекция 16.

Художественный и мыслительный типы восприятия жизни, темперамент, характер, воспитание характера.

Лекция 17.

Певческие стереотипы и условия, способствующие их выработке. Схема процесса обучения. Этапы образования певческих навыков и переход к исполнительству.

ТЕМА III. РАБОТА ГОЛОСОВОГО АППАРАТА В ПЕНИИ.

Лекция 18. Дыхание. Историческая справка о развитии певческого дыхания. Взаимосвязь дыхания с другими частями голосового аппарата.

Лекция 19.

Труды Ламперти, Гарсиа, Работнова о роли дыхания в пении. Типы дыхания, строение органов дыхания.

Лекция 20.

Работа гортани в пении. Строение и анатомия гортани, ее положение во время пения. Импеданс. Внутренняя работа гортани.

Лекция 21.

Мутация голоса. Нейрохронаксическая теория о работе голосовых складок.

Лекция 22.

Атака звука. Регистры мужских и женских голосов.

Лекция 23.

Головной и грудной резонаторы голосового аппарата у певцов.

Лекция 24.

Опора певческого голоса. Высокая позиция звука, работа мягкого нёба в пении.

ТЕМА IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С УЧЕНИКОМ.**Лекция 25.**

Уроки с начинающими певцами. Фониатрическое обследование.

Лекция 26.

Классификация голосов. Определение типа голоса и психологический анализ личности ученика.

Лекция 27.

Развитие и постановка голоса певца и его технического мастерства.

Лекция 28.

Упражнения, вокализы, произведения. Подбор репертуара.

Лекция 29.

Дикция в пении. Роль слова в произведении.

Лекция 30.

Технические и исполнительские приемы в пении и их применение в различных произведениях.

Лекция 31.

Работа по исправлению недостатков пения и тембра голоса. Методические рекомендации.

Лекция 32.

Режим и гигиена певца. Взаимосвязь умственной и мышечной деятельности певца.

Лекция 33.

Поведение певца на сцене. Образ и музыкальность. Ансамбль с концертмейстером или оркестром.

Лекция 34.

Требования к певцу-профессионалу. Работа певца на профессиональной сцене: в театре или концертной площадке.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости студента и уровень владения профессиональными навыками осуществляется на зачете в конце 5 семестра и на экзамене в конце 6 семестра, в соответствии с учебным планом.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. Агарков О. Вибрато. Как средство художественной выразительности в музыкальном исполнении. Диссертация. 1953. Московская гос. консерватория.
2. Аспелунд Д. Основные вопросы вокально-речевой культуры. М., Музгиз, 1952.
3. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. М., 1952.
4. Багадуров В. Глинка как певец и музыкальный педагог //М. И. Глинка: Сб. статей. М., 1950.
5. Варламов А. Полная школа пения. М., 1953.
6. Варшавская Н. Некоторые принципы вокальной методики: Из опыта работы с начинающими певцами. Каз. гос. консерватория. 2007.
7. Воронов В. Из опыта работы с татарскими певцами //Ученые записки/Казан. гос. консерватория. Казань, 1970. Вып. 4.
8. Вопросы вокальной педагогики: Сб. статей/ Моск. гос. консерватория. М., 1962-1984-. Вып. 1-7.
9. Гарсия М. Школа пения. М., 1957.

10. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М.; Л., 1951.
11. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., 1968.
12. Заседателей Ф. Научные основы постановки голоса. М., 1937.
13. Лебедева И. О. Н. Благовидова – педагог. М., 1984.
14. Малышева Н. О пении: Из опыта работы с певцами. М., 1988.
15. Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.
16. Норбеков М. Опыт дурака, или ключ к прозрению: Как избавиться от очков. СПб., 2003.
17. Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певцов. М.; Л., 1932.
18. Сикур П. Воспою тебе: Основы вокальной техники и исполнительства для вокалистов, руководителей хоров, профессионалов и любителей светского и церковного пения. М., 2006.
19. Сонки С. Теория постановки голоса. Л., 1925.
20. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. М., 1981.

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 «Методика обучения игре на фортепиано» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Разработчик - Хасанова А.Н./ доцент, кандидат искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является постижение принципов музыкального формообразования как основы для профессиональной исполнительской педагогической, просветительской и исследовательской деятельности.

Задачами дисциплины является практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения; освоение фундаментальных основ формообразования; изучение принципов формообразования музыки разных эпох; формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы. Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-исторического мышления, широкого гуманитарного подхода к предмету, понимания художественной специфики музыкального искусства, его места и роли в общем культурно-историческом процессе.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> - историю культуры в широком контексте; - историю и теорию искусства;
	<i>Уметь:</i> - анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;
	<i>Владеть:</i> - методикой анализа произведения искусства; - профессиональной терминологией.
ПК-6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	<i>Знать:</i> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата;
	<i>Уметь:</i> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата;
	<i>Владеть:</i> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 3 и 4 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	95	3	4
Самостоятельная работа		13		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие закономерности строения музыкальной формы

Тема 1.1. Музыкальная форма как категория. Компоненты музыкального языка как факторы формообразования. Музыкальный стиль.

Определения музыкальной формы. Краткий экскурс эстетических, музыкально-теоретических и педагогических подходов к изучению музы-

кальной формы. Анализ музыкальных произведений как интегрирующая дисциплина, основанная на единстве всех сторон музыки, подчиненном художественной идее целого. Формообразующая роль компонентов музыкального языка: зависимость формы от системы звуковой организации (тональные, модальные, серийные, сонорные и др. формы); синтаксическая структура мелодии, уровни метро-ритмической организации (метр, композиционный метр). Гармония как основной фактор формообразования в тональной музыке.

Музыкальный стиль – своеобразие определенной эпохи, национальной традиции, композиторской школы, индивидуального композиторского языка. Стиль как совокупность компонентов музыкального языка, коммуникативных аспектов музыки. Основные этапы стилевой эволюции европейского музыкального искусства и смена парадигм музыкального формообразования.

Тема 1.2. Функциональные концепции музыкальной формы. Основные функции разделов музыкальной формы. Музыкальный тематизм.

Классические учения о форме и функциональный подход. Музыкальная форма как процесс (по Асафьеву), общелогическая процессуальная триада i-m-t. Основные функциональные разделы музыки классикоромантической традиции; темы (главная, побочные), развивающие разделы (ходы, связующая партия, средний эпизод, разработка), заключительные разделы (к теме (дополнение), к части формы (заключительная партия), к форме в целом (кода)). Добавочные композиционные функции (вступление, кода). Эволюция функциональных учений о форме (Маркс, Риман, Бусслер, Аренский, Асафьев, Мазель, Цуккерман, Бобровский); неразработанность понятийно-терминологического аппарата и теоретических основ для анализа музыки доклассического периода и нетональных композиций XX века.

Тема как комплекс выразительных средств, определяющий дальнейшее становление музыкальной формы. Основные виды тем классикоромантического стиля (одномотивные, разномотивные, контрастные, составные – по Скребковой-Филатовой).

Тема 1.3 Структурные концепции музыкальной формы. Структурные уровни в музыкальной форме. Метод анализа Х.Шенкера.

Структурный подход в теории музыки и идея структурных уровней строения музыкального произведения. Учение о «тональном языке» Шенкера и его развитие в музыкознании (Лердаль, Джекендофф, Акопян, Холопов, Кюрегян). Категориальный аппарат шенкерского метода редукции: задний, средний, передний план в музыке, диатония, *ursatz*, *urlinie*, *auskomponierung*, регистры и сегменты первичной линии, пролонгации и деминуции, трансформации. Фундаментальное и прикладное значение метода редукции. Использование элементов структурного подхода в анализе музыки барокко и XX века.

Раздел 2. Музыкальные формы эпохи Барокко

Тема 2.1. Основные стилевые особенности и нормы формообразования. Малые формы свободного развертывания.

Место и значение стиля барокко в эволюции музыкального мышления. Полифонические и гомофонно-гармонические приемы письма. Композиция и импровизация. Особенности музыкальной темы барочного стиля. Понятие развертывания. Теория аффектов и музыкальная композиция. Риторические учения и музыкальная форма. Становление основных этапов процессуальности тональной формы.

Тематически однородные формы, основывающиеся на принципе развертывания. Метод анализа малых форм – деление на гармонические обороты и выявление их функциональности в условиях формообразования. Организация формы тонально-каденционным планом Т – не Т – Т.

Принцип «тезис-развертывание-кадансирование». Основные формообразующие функции гармонических оборотов: тонический экспозиционный, развивающий модуляционный ход, доминантовый контрэкспозиционный, возвратный модуляционный ход, тонический заключительный. Особенности анализа инвенций и фуг как «гомофонно-полифонических форм» (Т.С. Кюрегян).

Структурные уровни в барочной форме:

1. базовые структуры: экспозиционная интрада, экспозиционное развертывание, возвратная разработочная модуляция, репризное заключение.

2. фигуративные структуры: экспозиционное заключение, развивающая разработочная модуляция, контрэкспозиционная интрада, дополнительные заключения.

Тема 2.2. Старинная двухчастная форма и ее разновидности

Композиционная основа старинной двухчастной формы – зеркально-симметричный тональный план T D | D T. Использование формы в танцевальных барочных сюитах, обобщенно-жанровых инструментальных пьесах, сонатах. Особенности решения формы в быстром и медленном темпах. Три основных варианта тематического решения формы (однотемная по принципу «тезис-развертывание-кадансирование», двухтемная с транспозицией, двухтемная с развитием). Старинная сонатная форма как разновидность старинной двухчастной формы (двухтемная форма). Функциональные определения разделов барочной двухчастной формы.

Классификация основных видов старинной двухчастной формы: прелюдийная, прелюдийно-сонатная, сонатная.

Особые приемы развития в барочных формах: композиционные дубли, импровизы, ригурнели.

Тема 2.3. Концертная форма

Использование формы в быстрых частях концертного, сонатного и сюитного циклов эпохи барокко. Композиционное родство с принципом строения фуги. Принцип «модуляционного рондо» (И.В. Способин): чередование темы и интермедий. Транспозиционный план темы. Особенности строения темы (принцип «тезис-развертывание-кадансирование»), изменение структуры темы в серединных проведениях. Структура интермедий, особенности их тематического решения. Связь формы с жанровыми особенностями concerto grosso.

Взаимодействие концертной формы и двухчастной структуры. Использование в концертной форме принципов композиционного дубля и импровиза.

Тема 2.4. Вариации. Формы с рефреном и ригурнелем.

Вариации как форма и как формообразующий принцип.

Полифонические вариации (бассо остинато). Техника сочинения и условия жанрового использования. Форма второго плана в вариациях как принцип формообразования в вариационном цикле.

Фигурационные вариации. Эстетика «записанной импровизации». Группировка вариаций, проблемы единства цикла. Техника импровизации на гармоническую последовательность, жанровые модификации темы в барочных фигурационных вариациях.

Куплетное рондо французских клавесинистов.

Формы с ригурнелем в вокальной и инструментальной музыке барокко (по М. Катунян).

Раздел 3. Классико-романтическая система музыкальных форм

Тема 3.1. Общая характеристика классического стиля и основных принципов формообразования.

Историческая характеристика эпохи. Новые коммуникативные формы в искусстве. Социальная среда музыкального искусства. Становление и кристаллизация крупных жанров инструментальной музыки – классической сонаты, симфонии, квартета. Расцвет светского музицирования.

Художественно-эстетические течения (рококо, галантный стиль, «буря и натиск», сентиментализм, поздний классицизм и французский ампиризм). Венский классицизм. Важнейшие композиционные принципы: централизация (тональная, тематическая, композиционная), принцип тематической персонификации и влияние драмы; идея развития и приведения к единству; преобладание гомофонно-гармонической техники письма. Кристаллизация системы типовых «жанро-форм» (Назайкинский). Новые методы работы над музыкальным текстом письменной традиции у Бетховена.

Тема 3.2. Период и «песенные формы». Метрическая теория Римана.

Период как особая форма организации музыкального времени. Жанровые истоки периодичности. Психологическое восприятие периодичности. Теория метрического периода Х. Римана и ее развитие в работах Ю.Н. Холопова. Функции метрических тактов. Приемы внутреннего усложнения и варьирования периодической структуры.

Использование понятий и терминов (мотив, фраза, предложение, половинная и заключительная каденции, расширение, дополнение и т.д.). Основные виды периода, классификация периода по структуре (из двух предложений, из трех предложений, единого строения), по пропорциям (квадратный, с расширенным вторым предложением, органической неквадратности), по тональному плану (однотональный, модулирующий). «Песенные» (периодические) формы в композиторской практике классико-романтического периода (А.Б. Маркс). Простые формы. Особенности строения простой двухчастной формы. Особенности строения простой трехчастной формы. Сфера применения простых форм. Простые формы как часть более крупной формы.

Сложная трехчастная с серединой трио, как форма менуэта и скерцо в классическом сонатно-симфоническом цикле. Использование формы в жанрово-характерных пьесах композиторов-романтиков. Особенности строения трио. Реприза da capo.

Тема 3.3. Формы класса рондо (по А.Б. Марксу).

Класс форм рондо, объединяющий формы с тематизмом в песенных формах и развивающими разделами неперодической структуры (ход-ми). Идея круга (рондо) в виде возвращения устойчивого композиционного раздела. Классификация форм рондо в 19 веке (Маркс, Бусслер, Аренский):

- 1) малое (однотемное) рондо (тема – ход – тема)
- 2) малое (двухтемное) рондо (1 тема – 2 тема – ход – 1 тема)

Использование малого рондо в медленных частях сонатно-симфонического цикла (форма сонатного *adagio*)/

- 3) большое рондо: тема – ход – тема – ход – тема.

Регулярность и нерегулярность в рондо (по Кюрегян). Нетиповые рондообразные композиции. Рондо как композиционный принцип (Бетховен. Симфония №8, финал: экспозиция – разработка 1 – реприза 1 – разработка 2 – реприза 2).

- 4) рондо-соната: (1 тема – ход-2 тема – 1 тема) 3 тема-ход (1 тема – ход-2 тема – 1 тема)

Использование формы в финалах сонатносимфонического цикла. Особенности рондосонаты в медленном и умеренном темпах (Шуман. Новеллетта ми-мажор). Варианты решения среднего эпизода и репризы в рондо-сонате.

- 5) пятое рондо: (1 тема – ход – 2 тема(побочная партия)- заключение) ход (3 тема, вторая побочная) (1 тема – ход – 2 тема с заключением)

Использование формы в медленном темпе в сонатносимфоническом цикле. Особенности трактовки побочной партии. Варианты решения среднего эпизода. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки и сонатная форма без разработки в современных классификациях. Генезис формы (Бах. Итальянский концерт 2 ч; Моцарт. Соната № 12 фа мажор 2 ч; Бетховен. Симфония № 1, 2 ч.)

Тема 3.4. Вариации.

Строгие классические вариации. Особенности темы. Основные приемы варьирования. Логика строения вариационного цикла, форма второго плана.

Вариации на две темы. Особенности строения цикла и соотношения тем. Взаимодействие вариационности и сонатности.

Вариации на сопрано-остинато («глинкинские»).

Свободные романтические вариации. Жанровый контраст в вариационном цикле. Варьирование как формообразующий принцип и принцип монотематизма.

Тема 3.5. Сонатное allegro классиков. Сонатно-симфонический цикл.

Становление сонатного аллегро на основе традиций старинной двухчастной (старосонатной) и концертной формы эпохи барокко. Первые образцы формы в творчестве композиторов мангеймской школы, сыновей И.С. Баха, И. Гайдна. Принцип тонально-гармонических оборотов в сонатном аллегро. Композиционный план формы. Особенности строения (композиционные разделы) вступления, главной партии, связующей партии, побочной партии, заключительной партии, разработки. Композиционные изменения структуры разделов в репризе. Особые случаи строения репризы (зеркальная, сокращенная). Особенности строения формы в жанре инструментального концерта. Особенности тематизма. Особенности и исторические характеристики использования формы в медленном темпе (сонатная форма с эпизодом вместо разработки, сонатная форма без разработки). Стилиевые особенности решения формы в творчестве Гайдна, Моцарта, Бетховена. Сонатность как формообразующий принцип.

Тема 3.6. Общая характеристика романтического стиля.

Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Изменения в слушательской аудитории и социальном статусе музыкального искусства. Семантика жанров в романтической музыке. Изменения в жанровой иерархии. Сюжетные фабулы романтизма и их влияние на музыкальное мышление композиторов-романтиков. Диалогичность (по Бахтину) в условиях музыкального стиля (реминисценции исторических стилей, символические цитаты и интонационно-гармонические обороты). Тенденция к созданию нетиповых форм. Принцип монотематизма.

Тема 3.7. Сонатная форма у романтиков. Особые разновидности сонатной формы

Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Семантика жанров в романтической музыке. Наиболее распространенные драматургические типы сонатной формы. Изменения жанровой природы тематизма. «Распад экспозиции» (Л.А. Мазель), усиление контраста между главной и побочной партиями, их обособление. Многотемность партий, вторые темы в главной и побочной партии. Особенности разработки, эпизоды и новые темы в разработке. Драматургия репризы (сокращенная реприза, зеркальная реприза). Сонатность в музыке XX века. Усложнение тонального плана формы. Тематические арки в сонатно-симфоническом цикле. Сонатность как драматургический принцип в нетональной музыке.

Тема 3.8. Свободные и «смешанные» формы. Взаимодействие формообразующих принципов.

Преодоление типовых форм в музыке романтиков. Стремление к индивидуализации строения произведения. Основные классические формообразующие принципы: сонатность, вариационность, рондальность, цикличность. Варианты их взаимодействия. Принципы цикличности в одностанном произведении. Зеркально-симметричные и концентрические композиции.

Теория взаимодействия форм (по П. Стоянову). Внутренне усложнение формы.

Большие одностантные формы нетипового строения. Сочетание формообразующих принципов сонатности с цикличностью в одностанности (Лист. Концерт для ф-но с оркестром № 1; Прокофьев. Концерт для ф-но с оркестром № 1). Развитие этого принципа формообразования в музыке второй половины XX века (Шнитке. Концерт для ф-но и струнного оркестра).

Раздел 4. Формы в музыке XX века

Тема 4.1. Общая характеристика форм музыки XX века. Принципы классификации.

Модификация музыкальных форм в условиях глубокого обновления материала (в его звуковысотном, метроритмическом, ладовом и др. аспектах). Новые эстетики и формы коммуникации. Новые разновидности музыкального склада (пуантилизм, сонорная мелодия, серийная полифония, полифония пластов и др.) Принципы звуковысотной организации: хроматическая тональность, техника центра, неомодальность, серийность, сонорика, Нерегламентированность музыкального материала как следствие множественности высотных систем. Создание индивидуальных функциональных отношений на основе нерегламентированного материала.

Переосмысление тематизма. Возникновение фактурного, тембрового, ритмического тематизма в различных условиях организации звуковысотности.

Усиление роли метроритма в формообразовании, вплоть до создания особых, прежде всего «ритмических в своей основе форм» (Григорьева). Принцип классификации (по Кюрегян) на формы: 1) классикоромантической традиции в условиях какого-либо нового принципа звуковысотной организации и 2) формы аклассического типа, определяемые по принципу какого-либо принципа звуковысотной организации (например: форма классико-романтического типа в условиях техники центра или форма аклассического типа в условиях сонорности).

Тема 4.2. Хроматическая тональность и форма. Техника центра.

Хроматическая тональность со свойственными ей принципиальной возможностью двенадцатиступенности, неограниченным расширением аккордики, нередко – повышенной диссонантностью. Связь данной техники преимущественно с традиционными формами классико-романтического типа (Прокофьев. Мимолетности, первые части Сонат для ф-но 5,6,7).

Техника центра, основанная на центральной гармонии (всегда диссонирующей), которая служит порождающей моделью всей звуковой системы: согласно ее структуре выстраиваются все побочные элементы; из нее же проистекает принцип, регулирующий их отношения, то есть специфические функции. «Скрябинский лад» (в музыке позднего периода творчества) как одно из воплощений техники центра («доминантообразный» с тритоном аккорд в центре системы, его воссоздания на другой высоте, точные или измененные, в качестве производных элементов). Смена звуковысотной позиций как параллель смене тональности в традиционном формообразовании. Преобразование традиционных форм в условиях техники центра: Скрябин. Прелюдия оп. 67 № 1 (простая трехчастная форма); «Мрачное пламя» оп. 73 № 2 (малое однотемное рондо); Поэма-ноктюрн оп. 61 (сонатная форма). Использование метода редукции при анализе формы в условиях техники центра.

Тема 4.3. Формы в условиях серийности и неомодальности.

Принцип серийной организации: выведение всей музыкальной ткани из последовательности неповторяющихся звуков – серии. Принцип работы с серией: 4 основные формы – первоначальная или прима (сокращенно P или O), инверсия (I), ракоход (R), ракоходная инверсия (RI) и их транспозиции; дополнительные средства развития – квартовая, квинтовая, тритоновая мутации, пермутация, ротация, контрротация, интерполяция, селекция. Одноколейное и многоколейное (параллельное проведение двух и более серийных рядов в разных голосах) изложение серии. Склад и фактура в серийной композиции, полифонические традиции.

Воссоздание функций частей традиционной формы серийными средствами. Дифференциация в форме серийных рядов на главные и побочные. Транспозиция как аналог смены тональности. Принцип серийного родства (на основе общих звуковых элементов). «Многослойность серийной формы, сочетание в ней трех планов, трех систем повторности: гомофонной, полифонической и собственно серийной (по Курбатской). Демонстрация сочетания принципов традиционного и серийного образования на примере анализа Концерта для оркестра оп. 24 А. Веберна.

Сериальность как распространение серийной организации на разные параметры музыкального организации: серии динамики, ритма, тембра, артикуляции. Трудность совмещения сериальности с традиционными формами.

Многообразие ладов новой модальности, среди которых, помимо традиционных диатонических, различные хроматические («лады Шостаковича»), симметричные («лады Мессиана») и др. Взаимодействие модальности и тональности. Приложение новой модальности к формам классико-романтического типа и имеющим иную исторически более традиционную для модальности структуру (строчные формы знаменного распева, григорианские секвенции, мотеты XVI в.). Линейно-мелодическая природа модальности, ее взаимодействие с функциональностью тонального типа (вертикально-гармонической организацией). Смена звуковысотной позиции как средство развития в форме, фактурный, ритмический и другие способы формообразования. Специфика динамичности в модальных и неомодальных формах. Традиционные формы в условиях неомодальности: Дебюсси. «Наигрыш пастуха» из балета «Ящик с игрушками» (модальная простая трехчастность); Барток «Отражения» из цикла «Микрокосмос» (модальное рондо); Мессиа. «Отражения в ветре» (модальная сонатная форма).

Тема 4.4. Формы в условиях сонорики и алеаторики. Обзор композиционных принципов других техник письма XX века (электронная и конкретная музыка, полистилистика, репетитивная техника).

Сонорный принцип: высотно недефференцированные звучности в качестве исходного материала. Виды сонорного материала: 1) на основе звуков определенной высоты и традиционных тембров; 2) на основе звуков неопределенной высоты, шумов, нетрадиционных способов звукоизвлечения и тембров. Сонорная монодия и полифония. Микрополифония как средство создания внутренне подвижных, но в целом однородных «соноров». Ритм крупного плана в сонорной композиции. Типы соноров (по Маклыгину): точка, россыпь, пятно, линия, полоса или утолщенная линия, поток. Klangfarbenmelodie (Шенберг). Традиционные композиционные схемы в условиях сонорики: Слонимский «Колористическая фантазия» для ф-но (рондообразность); Пендерецкий «Трен памяти жертв Хиросимы» (драматургия сонатной формы); Лигети «Lontano» для оркестра (многочастная контрастноставная форма).

Алеаторный принцип: подвижная координация частей и элементов структуры. Возможность приложения алеаторики к музыкальному материалу, организованному посредством разных техник – модальности, серийности, сонорики. Градации свободы (по Денисову): 1) форма стабильна – ткань мобильна, 2) форма мобильна – ткань стабильна, 3) форма мобильна – ткань мобильна. Переосмысление концепции формы в случаях 2 и 3, как отказ от ее изначальной заданности. «Техника групп» (Штокхаузен) как метод реализации второй градации. «Интуитивная музыка» Штокхаузена с коллективной импровизацией как отражение 3-го уровня алеаторной свободы. Изменение категорий композитор – исполнитель и социально-коммуникативной роли и смысла музыки.

Электронные композиции, изменение природы звука. Опыт Ксенакиса по созданию звучащего контура архитектурного сооружения. Сочетание электронных и натуральных звучаний (Денисов. «Пение птиц»).

Полистилистика как тенденция художественного творчества в XX веке. Соотношение понятий полистилистика и эклектика в архитектуре и интерьере. Элементы полистилистики в творчестве Айвза, Стравинского. Цитата, псевдоцитата, аллюзия. Полистилистика в творчестве Пярта (Вторая симфония, финал), Шнитке (Симфония № 1, концертто гротто, Концерт для альты с оркестром, «Ревизская сказка» для ф-но в 4 руки), Берио (Симфония для оркестра и 8 певческих голосов, скерцо).

Минимализм как эстетическая предпосылка репетитивной техники.

Тема 4.5. Особенности формы в композиторских школах восточных культур.

Трактовка звука в традиционных музыкальных культурах Востока и возможности ее эстетического сближения с сонорностью, неомодальностью, репетитивной техникой. Традиционные формы (мугам, казахский кюй, жанры песенного фольклора разных народов) как прототип профессиональной композиции.

Особенности развития композиторской музыки в странах арабского Востока. Творчество Сольхи аль Вади (Сирия) и адаптация академических форм европейской музыки к традиционной жанровой системе. Шафия Бадретдин (Сирия-Франция) и «арабский авангард».

Общие тенденции развития композиторских школ Китая и Японии. Техника «главного звучания» как национальный по генезису прием современного письма в творчестве Исан Юна (Корея).

Творчество современных татарских композиторов и техники письма XX века (Калимуллин. Квартет памяти Тукая, фантазия для органа «Забытый вагаз», Соната для виолончели соло).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Анализ музыкальной формы» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3 семестра обучающиеся сдают зачет, в конце 4 семестра - экзамен.

Формы текущей аттестации:

– устные аналитические ответы

– письменные (аналитические работы, тесты)

Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ, устный экзаменационный ответ.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. *Холопова В.* Формы музыкальных произведений. СПб., 2013
2. *Кюрегян Т.* Форма в музыке XVII-XX веков. М., 1998
3. *Заднепровская Г. В.* Анализ музыкальных произведений. М., 2018.
4. *Способин И.В.* Музыкальная форма. М.: Музыка, 2019
5. *Бобровский В.* Функциональные основы музыкальной формы. Исследование. М., 2019.
6. *Арутюнов Д.* Сочинения П. И. Чайковского в курсе анализа музыкальных произведений. М.: Музыка, 2016.
7. *Ручьевская Е.* Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. СПб., 1988.
8. *Холопов Ю.* Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений // Современная музыка в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М., 1980. Вып.51.
9. *Ценова В.* О современной систематике музыкальных форм // *Laudamus*. М., 1992.
10. *Заднепровская Г.* Анализ музыкальных произведений. М., 2003.
11. *Григорьева Г.* Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений». Учебное пособие. М., 2004.

Дополнительная литература:

1. *Григорьева Г.* Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. – М., 1996.
2. *Дулат-Алеев В.* Структурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // От *Arg nova* к новой музыке. – Казань, 2008.
3. *Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.

4. Мессиа́н О. Техника моего музыкального языка. – М., 1994.
5. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М., 1992.
6. Холопова В. Типология музыкальных форм второй половины XX века // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С.В. Рахманинова. – М., 1994. Вып. 132.
7. Холопов Ю. Концертная форма у И.С. Баха. // О музыке. Проблемы анализа. – М., 1974.
8. Холопов Ю. Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений // Современная музыка в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1980. Вып.51.
9. Холопов Ю. Три рондо. К истории типологии музыкальных форм // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С.В. Рахманинова. – М., 1994. Вып. 132.
10. Аренский А. Руководство к изучению форм. М., 1921. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
11. Асафьев Б. «Музыкальная форма как процесс». Л. 1971. Форма доступа: <http://choir.ifolder.ru/>
12. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
13. Бусслер Л. Учебник музыкальных форм. СПб., 1883. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
14. Зейфас Н. Concerto grosso в творчестве Генделя. М., 1980. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
15. Медушевский В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
16. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX вв. М., 1998. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
17. Мазель Л.А., Цукерман В.А. Анализ музыкальных произведений. М., 1967. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
18. Мартынов В.И. Время и пространство как факторы музыкального формообразования. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
19. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. М., 2003. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
20. Основы музыкального анализа: Форма доступа: <http://soft.softodrom.ru>
21. Очеретовская Н. Л. Содержание и форма в музыке — Л.: Музыка, 1985. Форма доступа: <http://www.twirpx.com/>
22. Протопопов В. Очерки из истории инструментальных форм XVI-нач.XIX. М., 1979. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
23. Пэрриш К., Оул Д. Образцы музыкальных форм от григорианского хора до И. С. Баха. – Л., 1975. Форма доступа: <http://www.twirpx.com/>
24. Tenet Sator. Школа Ю. Холопова. Статьи. М., 2003. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>
25. Холопов Ю. Музыкально-теоретическая система Х. Шенкера. М., 2006. Форма доступа: <http://konsa.kharkov.ua/>

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных

изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Разработчик - Абдуллин И.Р./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня практического владения современным русским литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в письменной и устной его разновидностях.

Задачи курса:

- укрепить общую грамотность студентов;
- дать системное представление о литературно-языковой норме применительно к современному русскому литературному языку;
- закрепить и совершенствовать навыки владения нормами русского литературного языка;
- расширить и углубить представления о речевой системности и нормативности на речестилистическом уровне;
- помочь осознать принципы пользования языком, а также рамки и причины отступления от них в речевой практике;
- научиться строить высказывания (тексты) в научной и деловой сферах общения;
- сформировать коммуникативные компетенции специалиста;
- продолжить развитие навыков поиска и развития информации;
- повышать культуру разговорной речи, обучать речевым средствам установления и поддержания доброжелательных личных отношений;
- развить умение студентов оптимально использовать средства русского языка для продуктивного участия в процессе общения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины 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> <ul style="list-style-type: none">- формы речи (устной и письменной);- особенности основных функциональных стилей;- языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;- современные коммуникативные технологии;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">- ориентироваться в различных речевых ситуациях;- понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке;- воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию;- вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">- изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями;- навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.
ПК-10 Владеет русским языком	<i>Знать:</i>

(артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации – языком соответствующего народа)	- основные теоретические и практические аспекты языка; - культуру речи; - приемы работы с устным и письменным текстом;
	<i>Уметь:</i> - ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме; - свободно пользоваться всеми разновидностями и жанрами речи;
	<i>Владеть:</i> - навыками эффективного речевого поведения; - способностью логично строить свою письменную и устную речь.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), 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
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2
Самостоятельная работа		38	
Общая трудоемкость:		108	

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Введение в предмет «Русский язык и культура речи»

Тема 1. Специфика предмета «Русский язык и культура речи».

Русский язык в современном мире и его функции. История возникновения и развития культуры речи как науки. Понятие о культуре речи, цели и задачи предмета. Связь культуры речи с другими предметами. Компоненты предмета «Культура речи». Основные понятия предмета.

Тема 2. Основные термины и понятия культуры речи.

Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Место литературного языка в структуре общенационального языка. Понятие современного русского литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. Норма литературного языка: история формирования. Источники языковых норм. Вариативность нормы.

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи

Тема 3. Орфоэпические нормы.

Орфоэпические и акцентологические нормы. Понятие «орфоэпия» и «орфоэпическая норма». Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных. Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпические словари.

Тема 4. Лексические нормы.

Лексическое значение и смысл слова. Синонимия, антонимия, полисемия, омонимия и точность речи. Новые слова и трудности их употребления. Типы трансформаций лексического значения. Изменение сферы употребления слов. Сочетаемость с другими словами. Аспекты лексических норм. Нарушение лексической нормы.

Тема 5. Грамматические нормы.

Колебания в грамматическом роде имен существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение.

Раздел 3. Функциональные стили русского языка

Тема 6. Общая характеристика стилей.

Функциональные стили современного русского литературного языка. Классификация стилей. Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей.

Тема 7. Научный стиль.

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. Логическая схема научного текста. Текст-источник. Понятие о метатексте. Аргументация. Цитация и ссылки. Основные правила библиографического описания. Жанры научного стиля. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Аннотация как жанр научного стиля. Отзыв на научную статью.

Тема 8. Официально-деловой стиль.

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

Тема 9. Публицистический стиль.

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Ораторская речь в системе функциональных стилей литературного языка. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Начало, развертывание и завершение речи. Композиция как отражение темы и содержания. Переход от текста-структуры к связному тексту. Основные виды аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Информативность и выразительность публичной речи. Качества хорошей речи: правильность, ясность, доступность, логичность, уместность, выразительность. Риторические тропы и фигуры.

Тема 10. Разговорный стиль.

Разговорная речь как особая функциональная разновидность литературного языка. Специфика русской разговорной речи. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. Основы мастерства беседы. Речевая ситуация, ее основные компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности речевого акта.

Раздел 4. Изобразительно-выразительные средства речи

Тема 11. Выразительные средства лексики (тропы).

Эпитет. Метафора. Сравнение. Гипербола. Литота. Олицетворение.

Тема 12. Выразительные средства синтаксиса (фигуры речи)

Антитеза. Градация. Параллелизм. Парцелляция. Эллипсис. Парафраз.

Раздел 5. Этика речевого общения

Тема 13. Вербальные средства речевого этикета.

Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этикетные речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и отказа.

Тема 14. Невербальные средства общения.

Роль невербальных средств общения в коммуникации. Основные элементы невербальной коммуникации: кинесика, такесика, проксемика. Международные и национальные средства невербального общения.

Раздел 6. Основы риторики

Тема 15. Особенности устной публичной речи

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Техника речи. Жесты и мимика. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Точность, логичность, информативность, чистота, богатство и выразительность публичной речи. Образ оратора. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Установка оратора на диалог. Способы перевода письменной речи в устную. Причины коммуникативных неудач.

Тема 16. Культура дискусивно-полемиической речи (беседа и спор).

Сущность и типы беседы. Основы ведения беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Способы преодоления непродуктивных моделей беседы. Спор: понятие и функции. Стратегия и тактика спора как формы организации коммуникации. Логические аспекты спора. Источники рациональных аргументов. Иррациональные аргументы и особенности их использования. Уловки в споре. Социально-психологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

Письменные работы, представляющие собой

- лексико-грамматические работы по пройденным урокам;
- проверка тестов, контрольных работ.

Устные работы, включающие в себя

- грамматические тесты;
- защита рефератов.

Формы итогового контроля

- зачёт

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дон : Феникс, 2004.
Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005.
Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2002.
Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000.
Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. В.И.Максимова. – М., 2002.
Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989.
Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Смелкова З.С. Риторика. Учебник. – М.: Велби, 2012.
Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995.
Орфоэпический словарь (любое издание после 2000 года).
Розенталь Д.Э, Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М, 2005 г.
Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2001.
Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.
gramota.ru/slovari/types/17_24
stylistics.academic.ru/16
<http://www.gramota.ru/> – справочно-информационный портал
<http://www.gramma.ru/> – культура письменной речи
<http://www.rusgram.narod.ru/> – Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка
<http://www.morfologija.ru/> – электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка
<http://www.slovari.ru/> – словари по различным разделам языкознания
<http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer> – Этимологический словарь русского языка М. Фасмера
<http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh> – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Черных
<http://1001.ru/books/speak/> – «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджяна.
<http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html> – Поль Л. Сопер. Основы искусства речи

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Профессиональная аудио- и видеоаппаратура, проектор. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Разработчик - Абдуллин И.Р./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «История литературы» – изучение образцов отечественной литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора студента, его развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основными этапами и направлениями российской литературы;
- изучение основополагающих текстов художественных произведений;
- формирование навыков анализа литературных произведений;
- изучение базовых понятий теории литературы

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> - особенности национальных культур; - формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; - способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; - способы преодоления коммуникативных барьеров;
	<i>Уметь:</i> - ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; - устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; - учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; - применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности;
	<i>Владеть:</i> - навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; - навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого курса.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			зачет
Общая трудоемкость	3	108	2
Контактная работа		106	
Самостоятельная работа		2	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Литература Древней Руси

Литература Киевской Руси. Литература периода феодальной раздробленности в XII-XIV вв. Литература периода объединения Руси и образования централизованного государства (XIV – начала XVI в.) Литература периода укрепления русского централизованного государства. (XIV – XVII вв.)

Тема 2. Русская литература XVIII века

Отражение петровских реформ и победа русского оружия в литературе XVIII в. Элементы новизны и старины в новой художественной литературе, связь с литературой XVII в. Проблема барочных влияний на русскую литературу начала века. Просветительские инициативы Петра Великого, их роль для развития новой светской литературы. Формирование русского классицизма. Теоретическая поэтика русского классицизма. Теория драмы у классицистов.

Тема 3. А.С. Пушкин - первый русский поэт мирового значения

Творческий путь А.С. Пушкина. Пушкин и Державин. Освоение литературных традиций XVIII века в поэзии Пушкина. Интерес писателя к поэтике русского классицизма. Вольтер и поэтическое сознание молодого Пушкина. Петербургский период (1817-1824). Поэзия периода ссылка на юг и в Михайловское (1820-1826). Болдинская осень. Расцвет прозы Пушкина в 1830 г. Лирика 30-х годов. Эстетические взгляды А.С. Пушкина, его критика и публицистика. Пушкин и становление русского литературного языка.

Тема 4. Творчество М.Ю. Лермонтова

Ранняя лирика Лермонтова, его антикрепостнические и свободолюбивые мотивы. Романтический характер ранней поэзии. Юношеские поэмы. Кавказ и кавказский фольклор в творчестве Лермонтова. Драматургия Лермонтова. Тема потерянного поколения и романтический конфликт поэта с обществом. Развитие реализма в творчестве Лермонтова.

Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя

Гоголь – классик русской литературы. Идеальный, религиозный и художественный смысл его творчества. Сопоставление Гоголя с Пушкиным и Лермонтовым. Жанровая система Гоголя; своеобразие стиля. Национально-историческая тематика в творчестве Гоголя. Петербургские повести. Драматургия Гоголя; ее связи с традициями Фонвизина, Грибоедова, Мольера. Замысел «Мертвых душ» как «национальной поэмы». Творческий кризис писателя, утверждение его в христианстве. Эстетические взгляды Гоголя. Оценка гоголевского творчества в критике начала XX века.

Тема 6. Психологический реализм в русской литературе XIX в.

Формирование и развитие поэтики реализма в России. Приоритеты повествовательной прозы, ее жанровое разнообразие, создание произведений внесистемных жанров. Типологические разновидности реализма. Особенности психологического реализма. Его проявление в творчестве Писемского, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Достоевского.

Тема 7. Русская литература конца XIX- начала XX в.

Поэзия 1880-1890 гг. Писатели-народники. Поэзия «серебряного века». Символизм. Футуризм. Реалистическая проза 1910-х гг. Литература рубежа веков и периода революции 1905 года. Реалистическая литература 1890-1907 года. Новокрестьянские поэты.

Тема 8. Анализ поэтического текста на материале русских поэтов «серебряного века»

Тема 9. Русская литература первой половины XX в.

Конец XIX—начало XX века как особый период в общественной и художественной жизни России. Новые течения в русской философской мысли. Сближение литературы и философии. Новое понимание роли духовного начала в обществе. Философские и эстетические основы новых течений в литературе. Кризис символизма 1910—1922 гг. Появление новых литературных школ. Возникновение «Цеха поэтов». Особенности творчества В. Маяковского и С. Есенина. Гражданская война в творчестве А. Фадеева и Н. Островского. Соцреализм - основной художественный метод эпохи сталинизма. Поэзия 1930-40-х гг. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» — 1946 г.

Тема 10. Русская литература второй половины XX в.

Советская литературы в эпоху хрущевской «оттепели». Лагерная проза В. Шаламова и А. Солженицына. Военная проза «шестидесятников» (Ю. Бондарев, Б. Васильев, Г. Бакланов). Литературный «застой» в период правления Л.И. Брежнева. Поэзия и литература 1970-1985 гг. Обще-ственно-литературная ситуация к началу перестройки Горбачёва. Драматургия периода перестройки 1986—1991 гг. Публикация романов, ко-торые стали важным общественным и литературным явлением: «Плаха» Ч. Айтматова, «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева. Принцип периодизации и содержание литературного процесса 1986—1996 гг. Политические дискуссии литературно-общественных и художественных журналов страны. Распад союза писателей. Реализм и постреализм.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль освоения дисциплины «История литературы» включает устные опросы по теме лекций, участие в дискуссиях по теме семинаров, обсуждение докладов и самостоятельных работ других студентов, письменные опросы студентов по теории и истории литературы.

Форма промежуточной аттестации: зачет

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Егорова, Л. П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 2: Personalia [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Егорова, А.А. Фокин, И. Н. Иванова. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 935 с.
2. Егорова, Л.П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 1: Общие вопросы [Электронный ресурс]: учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 450
3. Кременцов, Л. П. Русская литература в XX веке. Обретения и утраты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с
4. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулешов В.И.— Электрон. тексто-вые данные. — М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2016. — 796 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60026>. — ЭБС «IPRbooks».
5. Смирнова, А. И. Литература русского зарубежья (1920–1990) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 638 с.

Дополнительная литература

1. Герасимова, Л. Е. История отечественной литературы [Электронный ресурс]: учеб. - метод. пособие для студентов / Л. Е. Герасимова. - Электрон. дан. - Саратов: [б. и.], 2011. - 24 с.
2. История русской литературы XIX века, 40-60-е годы: Учеб. пособие для вузов по специальности "Филология" / Ассоц. вуз. филологов (АВФИЛ); В. Н. Аношкина и др.; Под ред.: В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. – 2. изд. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 505
3. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.1. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 621 с.
4. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.2. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 540 с
5. Канунникова, И. А. Русская драматургия XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Канунникова. – Электрон. дан. - М.: Флинта, 2010. - 528 с. 7
6. Кулешов, В. И. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для вузов/ В. И. Кулешов. - М.: Академический проект: Трикта, 2004. -800 с.
7. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовец-

кая. Т. 2. 1968-1990. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 688 с. – 45

8. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 1. 1953-1968. - М.: Академия, 2010. - 416 с

9. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Линков В.Я.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13341>.— ЭБС «IPRbooks»

Кременцов, Л. П. Русские поэты XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта, 2003. - 320 с.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Русская литература» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательная организация оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

ЭСТЕТИКА

Разработчик - Серегина Н.М./профессор, кандидат философских наук

I. Цели и задачи дисциплины

Целью является освоение знаний по эстетике и теории искусства, осмысление сущности эстетического и многообразия его проявлений в разных сферах жизни, что составляет часть гуманитарной и профессиональной подготовки музыкантов разных специальностей.

Задачи курса:

- изучение эстетического как чувственно-оценочного восприятия и творчества по «законам красоты»;
- формирование отношения к искусству как особому виду человеческой деятельности в системе культуры.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: - особенности национальных культур; - формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; - способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; - способы преодоления коммуникативных барьеров;
	Уметь: - ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; - устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; - учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; - применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности;
	Владеть: - навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; - навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение седьмого семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	7
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость:		144	

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Эстетика как наука

Тема 1. Возникновение эстетики, ее предмет и задачи.

Этимология и смысл понятия «эстетическое». Зарождение эстетики в эпоху античности в трудах древнегреческих философов. Выделение эстетики в самостоятельную науку А. Баумгартеном. Проблема предмета эстетики.

Связь эстетики с другими областями знания. Значение эстетической науки в формировании и развитии личности, ее место и роль в системе культуры.

Раздел 2. Эстетическое освоение человеком мира

Тема 2. Сущность эстетического и сферы его проявления

Онтологические основания эстетики. Эстетическое как способ бытия человека в мире, выражение его родовой сущности, восприятие и творчество по «законам красоты». Универсальность эстетического. Взгляды «природников» и «общественников» на происхождение и сущность эстетического. Многообразие проявлений эстетического в разных сферах культуры и видах деятельности. Соотношение эстетики и научного познания, технического творчества. Эстетика спорта, быта, предметной среды. Прикладные сферы эстетического, ДПТ и дизайн.

Искусство в мире эстетики. Роль художественного образования и воспитания в формировании эстетической культуры человека и общества.

Раздел 3. Система эстетических категорий

Тема 3. Принципы систематизации эстетических категорий

Категориальный аппарат эстетики. Категории эстетики как разновидности эстетического. Основные эстетические категории. Категории эстетического сознания. Категории искусства и художественно-творческого процесса.

Тема 4. Основные эстетические категории. Прекрасное и безобразное

Прекрасное как центральная категория эстетики, критерий эстетической оценки. Определение прекрасного в эстетике Н. Г. Чернышевского. Соотношение реального и идеального. Относительность прекрасного и «абсолютная» красота.

Прекрасное в природе, труде, сфере человеческих отношений. Связь прекрасного с практическим назначением вещей в повседневной жизни. Эстетизация предметной среды. Прекрасное и проблема самосовершенствования человека в процессе эстетического восприятия и творчества.

Безобразное как антипод прекрасного, нарушение «меры», противоречие реальности и идеала. Проявление безобразного в жизни и искусстве

Тема 5. Возвышенное и низменное

Возвышенное как высшая степень прекрасного, выход за пределы меры, «отрицательное наслаждение» (Кант). Сущность возвышенного в отношении человека к природе, связанного с бесконечностью мира и безграничностью человеческих возможностей.

Аналитика, возвышенного у И.Канта. Различие «математически» и «динамически» возвышенного. Возвышенное как выражение внутреннего

мира человека, масштабные духовные явления, их воплощение в искусстве.

Низменное и безобразное. Низменное как отсутствие разумного, духовного начала. Низменное в качестве объекта неприятия или осмеяния в искусстве. Отсутствие низменного в видах художественного творчества (архитектура, ДПТ, дизайн), направленных на эстетизацию предметной среды.

Тема 6. Трагическое и комическое в жизни и в искусстве

Анализ категории «трагическое». Трагическое как результат неразрешимых противоречий, социально-исторических коллизий, проявление законов общественного развития. Рождение трагедии в искусстве. Истоки трагедии, её особенности в древнегреческом театре (Эсхил, Софокл, Эврипид). Историческая динамика проявлений трагического в разных видах искусства.

Комическое как обращение к недостаткам человека и общества. Концепция комического как «ирония истории» в процессе общественно-исторического развития. Виды комического и средства его выражения в искусстве (юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск). Жанры комического в литературе, театре, кино, изобразительном искусстве. Проявление комического в музыке.

Тема 7. Категории эстетического сознания

Условия эстетической ситуации. Особенности эстетического сознания и его структура. Эстетические потребности – фундамент восприятия и творчества по «законам красоты». Эстетические чувства как «умные» и одухотворенные эмоции, связанные с чувствами-теоретиками – зрением и слухом.

Проблема эстетического вкуса в истории эстетики. Антиномия эстетического вкуса в эстетике И. Канта. Эстетический идеал как образное представление о высшей степени совершенства. Социально-историческая обусловленность эстетических идеалов.

Уровни эстетического сознания: обыденное и научное, теоретически-систематизированное (учения, теории, концепции). Вклад выдающихся мыслителей в развитие эстетической науки.

Раздел 4. Эстетика как философия искусства

Тема 8. Происхождение и сущность искусства

Эстетика и искусство. Генезис искусства и различные теории его происхождения. Искусство как художественное удвоение бытия. Изоморфность искусства в структуре реальной человеческой жизнедеятельности. Полифункциональность искусства.

Тема 9. Художественный образ как выражение специфики искусства

Искусство как сфера духовно-практического освоения мира, «мышление в образах». Предмет, содержание и форма искусства.

Единство объективного и субъективного в художественном творчестве. Духовно-смысловые и предметно-материальные аспекты художественного образа. Способы художественного обобщения: идеализация и типизация. Условность как атрибутивное свойство искусства, наличие эстетической дистанции.

Тема 10. Морфология искусства

Искусство как система видов и жанров художественного творчества. Причины видового деления искусства. Принципы классификации искусств. Проблема художественного взаимодействия и синтеза искусств. Возникновение новых видов искусства на основе достижений научно-технического прогресса.

Тема 11. Роды и жанры искусства

Теоретическое обоснование деления искусства на виды, роды и жанры в трактате «Поэтика» Аристотеля. Особенности эпоса, лирики, драмы,

их проявление в разных видах художественного творчества.

Уровни жанрового деления искусства. Жанр как вид художественного произведения. Принципы жанровой дифференциации в музыкальном искусстве. Установка на «чистоту» или смешение жанров в разных художественных направлениях. Историческое движение жанров в процессе развития искусства.

Раздел 5. Основные этапы истории эстетики и теория искусства XX в.

Тема 12.

Возникновение и развитие эстетической мысли в эпоху античности. Проблемы эстетики в трудах древнегреческих философов. Концепция искусства в трактате Аристотеля «Поэтика». Взгляды древнегреческих философов на роль и значение музыки.

Эстетические теории средневековья как выражение христианского типа культуры. Трактат «О музыке» Боэция и средневековые классификации музыкального искусства. Ars nova как переход к Ренессансу.

Связь теории и художественной практики в эпоху Возрождения. Трактаты по искусству Альберти, Леонардо, Микеланджело, Дюрера. Рождение оперы как синтез художественно-эстетических достижений Возрождения.

Тема 13. Эстетика Нового времени

Классицизм и его теоретическая платформа. Н. Буало «Поэтическое искусство». Эстетические принципы барокко и рококо.

Идеология Просвещения в эстетике и искусстве. Особенности Просвещения в разных странах (Франция, Англия, Германия, Россия).

Теоретическое оформление принципов романтизма в Германии (Йенская школа, гедельбергские и берлинские романтики) и Англии (У. Вордсвордт, С. Кольридж). Художественные достижения романтиков в разных видах искусства.

Тема 14. Эстетические теории XX в.

Отказ от классической модели искусства в эстетике модернизма. Концепция «дегуманизации искусства» и массовой культуры (Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс», В. Беньямин «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Принцип негации в «Философии новой музыки» Т. Адорно.

Структурализм и постструктурализм в эстетике. «Состояние постмодерна»

Ж.Ф. Лиотара. Метод «деконструкции» Ж.Деррида. Ризомный подход в исследованиях Ж.Делеза и Ф. Гваттари. Постмодернизм в эстетике и художественной практике.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

– устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах)

– письменные (контрольные работы, конспекты, рефераты).

Формы итогового контроля (экзамен, 7 семестр)

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник – Ростов на Дону, 2004.

2. Никитич Л. А. Эстетика: Учебник для вузов – М., 2003.

3. Эстетика и теория искусства XX века: Учебное пособие – М., 2005

Дополнительная литература

1. Всемирная философия. XX век – М., 2004.
2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. – М., 1962-1970.
3. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну – М., 2005.
4. Мартынов В. Автоархеология – М., 2012
5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс – М., 2005.
6. Синцов Е. В. Природа невыразимого в искусстве и культура – Казань, 2003.
7. Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века – М., 2010.
8. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия – М., 2007.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. Российский общеобразовательный портал – <http://artclassic.edu.ru>
2. Сайты по истории искусства – <http://media-shoot.ru/dir/226>.
3. Сайт «История искусства» – <http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm>
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – <http://iskusstvu.ru/>
5. Всеобщая история искусства – <http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm>; + <http://artyx.ru/>;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – <http://www.la-fa.ru/>
7. Проект «Классика» – <http://projectclassica.ru/>
8. Интернет-энциклопедии: <http://ru.wikipedia.org>; Academic.ru; Кругосвет
9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – <http://www.artprojekt.ru/>
10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – <http://slovari.yandex.ru/>
11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – <http://www.artdic.ru/>
12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru
13. Виртуальный музей первобытной культуры – <http://ritual.vixpo.nsu.ru/>
14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – <http://www.ellada.spb.ru/>
15. Сайт по античному искусству – <http://greekroman.ru/>
16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: <http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/>; <http://maat.org.ru/>; <http://ru-egypt.com/>; <http://thepyramids.org/>
17. Искусство Византии – <http://www.mirasky.h1.ru/>; <http://www.byzantium.ru/>; <http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo/>;
18. Иллюстр. словарь иконописи – <http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/>
19. Сайт «Библиейский сюжет» – <http://www.neofit.ru>
20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – <http://flourishing.ru/>.
21. Сайт «Мир Леонардо» – <http://worldleonard.h1.ru>.
22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – <http://www.alleng.ru/edu/art1.htm>.
23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru.
24. Галерея русской классической живописи – <http://www.taralex.da.ru>

<p>25. Русский портрет – http://rusportrait.narod.ru (1168 картин).</p> <p>26. Русская жанровая живопись – http://rusgenre.narod.ru (724 картины).</p> <p>27. Русский пейзаж – http://www.ruslandscape.narod.ru (1546 картин).</p> <p>28. Галерея современной живописи (ART HIT) – http://www.arthit.ru</p> <p>29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/</p> <p><i>Музеи России, Европы и мира:</i></p> <p>Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm</p> <p>2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – http://www.museum.ru</p> <p>3. Государственная Третьяковская галерея – http://www.tretyakov.ru</p> <p>4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) – http://www.rusmuseum.ru</p> <p>5. Эрмитаж – http://www.hermitagemuseum.org.</p> <p>6. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – http://www.kontorakuka.ru</p> <p>7. Музеи Европы – nearyou.ru</p> <p>8. Дрезденская картинная галерея (Германия). – http://www.skd-dresden.de</p> <p>9. Музей истории искусств (Вена). – http://www.khm.at</p> <p>10. Лувр (Париж). – http://www.louvre.fr</p> <p>11. Национальная галерея (Лондон). – http://www.nationalgallery.org.uk</p> <p>12. Музей Прадо (Мадрид). – http://museoprado.mcu.es</p> <p>13. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). – http://www.polomuseale.firenze.it .</p> <p>14. Египетский музей в Турине (Италия). – http://www.museoegizio.org .</p> <p>15. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – http://www.metmuseum.org .</p> <p>16. Музеи Ватикана. – http://www.christusrex.org</p>
<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий академия оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для воспроизведения изобразительного ряда, иллюстрирующего изучаемую тему.</p>
<p>ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ</p>
<p>Разработчик - Богдан З.В./преподаватель</p>
<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Цель дисциплины – формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления хозяйственной деятельности в сфере культуры.</p> <p>Задачи дисциплины – знакомство студентов с особенностями экономических отношений, возникающих в процессе сохранения, создания и распространения культурных благ. Прежде всего, необходимо ознакомление студентов с теоретическими аспектами экономического регули-</p>

рования культурной деятельности, позволяющими понять роль культуры в развитии цивилизованного общества, обязанности государства по ее поддержке, обосновать пути и методы такой поддержки. Кроме того, студенты должны получить представление об отраслевой специфике культуры, связанной с особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной деятельности, использования организациями культуры всех видов ресурсов, системой хозяйствования.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> - методы управления проектом - основы планирования; - основы психологии;
	<i>Уметь:</i> - разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; - представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; - составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; - организовывать и координировать работу участников проекта; - конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами;
	<i>Владеть:</i> - навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); - навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> - основы психологии общения, условия развития личности и коллектива - профессиональные этические нормы; - основные командные стратегии;
	<i>Уметь:</i> - руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; - выработать и реализовать командную стратегию;
	<i>Владеть:</i> - организационными навыками - навыком эффективной коммуникации в команде.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			зачет
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7
Самостоятельная работа		36	

IV. Содержание дисциплины.**Тема 1. Культура как отрасль креативной экономики**

1.1. Очертания креативного сектора экономики. 1.2. Характеристика потребительских качеств продуктов отрасли культуры. 1.3. Экономическая форма продуктов культуры. 1.4. Классификация экономических благ культуры. Анализ ситуаций

Тема 2. Отраслевая и организационная структура культуры

2.1. Отраслевая структура культуры. 2.2. Организационная структура культуры.

2.3. Сетевая динамика культуры. Анализ ситуации

Тема 3. Отношения собственности в отрасли культуры

3.1. Собственность как экономическая категория. 3.2. Учреждения культуры в системе отношений собственности. 3.3. Формирование частной собственности в отрасли культуры. 3.4. Передел собственности в отрасли культуры. 3.5. Отношения собственности по поводу объектов культурного наследия (памятников). Анализ ситуации

Тема 4. Экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности в отрасли культуры

4.1. Правовой аспект интеллектуальной собственности. 4.2. Рыночная классификация объектов интеллектуальной собственности. 4.3. Направления экономического использования интеллектуальной собственности. 4.4. Экономическое использование средств индивидуализации. 4.5. Экономическая оценка интеллектуальной собственности. Анализ ситуаций

Тема 5. Рынок продуктов отрасли культуры

5.1. Характеристика спроса. 5.2. Характеристика предложения. 5.3. Структура рынка продукции культуры. Анализ ситуации

Тема 6. Хозяйственный механизм организаций культуры

6.1. Хозяйственный механизм субъектов экономики. 6.2. Черты механизма коммерческого хозяйствования. 6.3. Черты механизма некоммерческого хозяйствования. 6.4. Типы хозяйствования в отрасли культуры. 6.5. Коммерческое хозяйствование в отрасли культуры. 6.6. Государственное регулирование коммерческой деятельности в культуре. 6.7. Некоммерческое хозяйствование в культуре. 6.8. Трансформации механизма хозяйствования театров. Анализ ситуаций

Тема 7. Ценообразование на продукцию культуры***V. Требования к текущей и промежуточной аттестации***

Формы текущего контроля:

– устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах)

– письменные (контрольные работы, эссе, рефераты).

Формы итогового контроля - зачет, 7 семестр

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Литература

1. Чарная, И. В. Экономика культуры: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Чарная. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07955-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/442204> (дата обращения: 18.12.2019).

Программные средства
ЭБС biblio-online.ru

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point и др.).

Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и др.).

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Разработчик - Баширова Н.З./доцент, кандидат филологических наук

I. Цели и задачи дисциплины

Цель курса профессионально-ориентированного иностранного (итальянского) языка заключается в дальнейшем развитии знаний, умений и навыков по практическому владению устной и письменной речью на итальянском языке, сформированных при изучении трехлетнего курса иностранного (итальянского) языка, для использования их в ситуациях профессиональной деятельности, а именно оперного пения.

Задачи дисциплины:

- совершенствование и коррекция уже сформированных фонетических навыков, необходимых как для осуществления профессиональной деятельности на итальянском языке (оперного пения),
- дальнейшее развитие знаний о лексических и грамматических средствах итальянского языка, связанных со сферами оперного пения;
- дальнейшее развитие навыков и умений использования фонетических, лексических и грамматических знаний для осуществления профессиональной деятельности, а именно оперного пения;
- дальнейшее изучение национальной культуры и формирование толерантного отношения к различным культурам и навыков ведения грамотного межкультурного диалога.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	Знать: <ul style="list-style-type: none">- формы речи (устной и письменной);- особенности основных функциональных стилей;- языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;- современные коммуникативные технологии;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">- ориентироваться в различных речевых ситуациях;- понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке;- воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию;

- вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета;
<i>Владеть:</i>
- изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями;
- навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 5 и 6 семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			зачет
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	6
Самостоятельная работа		38	
Общая трудоемкость:		108	

IV. Содержание дисциплины

1. Фонетика.

Фонологические противопоставления релевантные для итальянского языка: открытые и закрытые гласные [e]/ [ɛ]; [o]/ [ɔ]; согласные [n]/ [ɲ]; [l]/ [ʎ], дифтонги, трифтонги, зияние, двойные согласные. Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация.

2. Грамматика.

Программа предполагает знание и практическое владение грамматическим минимумом трехлетнего курса итальянского языка для вокальных факультетов консерваторий.

При углублении и систематизации знаний грамматического материала, необходимого для чтения и перевода профессионально-ориентированных текстов: оперных арий, романсов, оперных либретто и др. основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания главных членов предложения, определению границ членов предложения, порядка слов; грамматическим временам, типичным для стиля оперных арий: простому прошедшему законченному времени, законченному прошедшему времени, незаконченному прошедшему времени, предпрошедшему времени, временам условного и сослагательного наклонения, оборотам на основе неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, местоименным частицам, степеням сравнения предложения, сложным предложениям.

Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных явлений.

3. Лексика.

Работа над расширением и углублением лексического запаса ведется на основе освоения необходимого количества терминов специальности и устойчивых словосочетаний, определяемых спецификой профессиональной деятельности музыканта, а также на основе тем для речевой практики.

Внимание студентов обращается на особенности лексического состава итальянских опер и их принадлежности определенному жанру, стилю и исторической эпохе.

Обучение видам речевой коммуникации.

В данном курсе определяющим фактором в достижении установленного уровня того или иного вида речевой коммуникации является требование профессиональной направленности практического владения итальянским языком.

Содержание обучения определяется потребностями естественного общения и соответствует профессиональным потребностям оперного певца.

Аудирование и говорение.

В целях достижения профессиональной направленности устной речи навыки аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии с навыками чтения.

Основное внимание следует уделять коммуникативности устной речи, естественно-мотивированному высказыванию в формах монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и т. д.)

К концу курса обучающейся должен владеть:

- навыками монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности (в форме сообщения, доклада, презентации);
- навыками диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с его музыкальной деятельностью.

Чтение.

Основное внимание уделяется совершенствованию навыков различных видов чтения профессионально-ориентированной литературы в области оперного пения и музыки в целом, особенно навыков поискового и изучающего чтения, опираясь на изученный языковой материал, страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки.

Перевод

Студенты обучаются навыкам дословного, максимально приближенного к оригиналу, перевода для понимания оперных арий. Основное внимание уделяется тщательному анализу лексических и грамматических элементов и синтаксической структуры предложения. При переводе не оперных текстов студенты обучаются умению правильно передавать содержание текста на русском языке с соблюдением всех языковых норм.

Письмо.

При завершении курса профессионально-ориентированного иностранного (итальянского) языка студенты должны владеть навыками письменной речи в пределах изученного языкового материала, необходимых для создания собственных текстов на итальянском языке: сообщения, доклада, презентации по выбранным темам в рамках их профессиональной ориентации.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В качестве текущего контроля по окончании разделов проводятся контрольные уроки, на которых студенты должны показать владение лексическим и грамматическим материалом раздела, а также умение правильно перевести оперные арии.

На контрольном уроке в конце 5 семестра проводится тест, где проверяются навыки различных видов чтения и знание лексического минимума.

В конце 6 семестра проводится зачет, в соответствии с учебным планом. Объектом контроля является достижение уровня владения итальянским языком, соответствующего программным нормам.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Brioschi, D., Martini-Merschmann, M. L'italiano nell'aria 1. Corso d'italiano per cantanti lirici e amanti dell'opera. (Учебник итальянского языка для оперных певцов и любителей оперы). Edilingua, 2015. – 196 с.
2. Brioschi, D., Martini-Merschmann, M. L'italiano nell'aria 2. Corso d'italiano per cantanti lirici e amanti dell'opera. (Учебник итальянского языка для оперных певцов и любителей оперы). Edilingua, 2016. – 240 с.
3. Баширова Н. З. L'italiano e la musica. Учебное пособие по итальянскому языку. 2-е издание, переработанное и дополненное. Казань, 2018. – 98 с.
4. Баширова Н. З. L'italiano con la musica – 2. Учебное пособие по итальянскому языку. Казань, 2015. – 95 с.
5. Кларин В. В. Учебное пособие по итальянскому языку для консерваторий. – М.: Высш. школа, 1974. – 159 с.
6. Zawadzka C., Majdecka M., Wasilewska D. Учебник итальянского языка. – Варшава: Wiedza Powszechna, 1971.
7. Лидина Л. И. Курс итальянского языка: второй этап обучения. – М.: Межд. отношения, 1980. – 288 с. (5 экз. в библиотеке)
8. Piotti D., de Savorgnani G. UniversItalia. Corso di italiano. – Firenze: Alma Edizioni, 2010.
9. Anzivino F., d'Angelo K. Ci vuole orecchio. – Firenze: Alma Edizioni, 2009.
10. Dall'Armellina R., Turolla M. L., Gori G. – Giocare con la fonetica. – Firenze. Alma, 2005.

Дополнительная литература

1. Буэно Т. Современный итальянский практикум по грамматике. М. АСТ: Астрель, 2009. – 446 с.
2. Буэно Т. Говорим по-итальянски. Средний уровень: учеб. пособие. – М.: Астрель: АСТ, 2011.
3. Живан М. Милорадович Итальянско-русский русско-итальянский словарь с использованием грамматики. – М.: ВЕЧЕ, 2010.
4. Рыжак Е. А. Итальянский язык. Италия на ладони. 22 темы по страноведению. – М., АСТ, 2011.
5. Cusimano L, Ziglio L. Qua e là per l'Italia. – Firenze. Alma Edizioni, 2008.
6. De Giuli A., Guastalla C., Naddeo C. M., Magari: Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato. – Firenze: Alma edizioni. – 400 p.
7. Mezzadri M. Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. – Perugia: Guerra Edizioni, 2011.
8. Marin T., Magnelli S. Nuovo progetto italiano 2. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio. Edilingua, 2009. – 210 p.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

1. www.edilingua.it
2. Esercizi, corsi e attività online <http://www.dienneti.it/italiano/stranieri.htm>
3. Corso di italiano online. <http://www.oneworlditaliano.com>
4. ILUSS Italian online. Free Italian language learning resources. http://www.iluss.it/schede_gram_free.html
5. Rete! Corso multimediale di italiano per stranieri. <http://www.rete.co.it>
6. Puntolingua <http://www.puntolingua.it/>
7. Тексты неаполитанских песен. URL: <http://www.napule-de-canzone.com/testi.html#tab1> –

8. Э. Оливетти. Словарь итальянского языка. URL: [http:// www.dizionario-italiano.it/](http://www.dizionario-italiano.it/) -
9. DIPI Онлайн словарь итальянского произношения. URL: <http://www.dipionline.it/dizionario/ricerca?lemma=>
10. Либретто итальянских опер. URL: <http://www.librettidopera.it/>

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Россий-

ская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Разработчик - Галимзянова И.И./доцент, доктор педагогических наук

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Второй иностранный язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.

Задачи дисциплины:

- ознакомить с системой изучаемого языка;
- сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;
- овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
- сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;
- сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4 Способен применять современные коммуника-	<i>Знать:</i> - формы речи (устной и письменной);

тивные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	- особенности основных функциональных стилей; - языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; - современные коммуникативные технологии;	
	<i>Уметь:</i> - ориентироваться в различных речевых ситуациях; - понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; - воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; - вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета;	
	<i>Владеть:</i> - изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; - навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 5 и 6 семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			зачет
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	6
Самостоятельная работа		38	
Общая трудоемкость:		108	

IV. Содержание дисциплины

Обучение начинается с вводно-коррективного курса, который предполагает повторение и усвоение учащимися элементарной грамматики и лексики. Далее ведется работа над развитием всех видов речевой деятельности.

Говорение и аудирование

В целях достижения профессиональной и деловой направленности устной речи умения и навыки говорения и аудирования должны развиваться во взаимодействии с умениями и навыками чтения. Обучающийся в магистратуре должен уметь:

- подвергать критической оценке точку зрения автора;
- делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором решений;
- сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, делать выводы на основе информации, полученных из разных источников о решении аналогичных задач в иных условиях;
- понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую речь по профессиональной и научной проблематике;
- понимать речь при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты, мастер классы).

Основное внимание следует уделять коммуникативности устной речи, естественно мотивированному высказыванию в формах подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речи.

Устное монологическое общение

В области монологической речи обучаемый должен продемонстрировать:

- умение логично и целостно как в смысловом, так и в структурном отношении выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам;
- умение составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации проекта по проблеме научного исследования;
- умение устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью адекватных стилистических средств.

Устное диалогическое общение

В области диалогической речи необходимо уметь:

- соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения;
- вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых форм;
- аргументированно выразить свою точку зрения.
- умение выражать основные речевые функции в различных формах полилогического общения (дискуссия, диспут, дебаты, прения, творческие мастерские и т.д.).

Письмо

Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как средство активизации усвоения языкового материала. Обучающийся в магистратуре должен владеть навыками и умениями письменной научной речи, логично и аргументировано излагать свои мысли, соблюдать стилистические особенности соответствующего жанра и стиля.

Он должен уметь:

- излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;
- составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования;
- составлять заявку на участие в научной конференции, зарубежной стажировке, получение гранта;
- вести научную переписку (в том числе через Интернет);
- писать научные статьи, соблюдая орфографические и морально-этические нормы научного стиля.

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:

- планировать содержание и организацию научного текста в соответствии с целью общения, коммуникативными задачами, коммуникативной ситуацией, знаниями об адресате, и отражать его в виде плана, черновых записей, схем;
- писать краткий или подробный научный текст по плану;
- писать краткое сообщение на научную тему с использованием ключевых слов и выражений,
- соблюдать требования норм орфографии и пунктуации иностранного языка;
- правильно использовать лексический материал, включающий специальные термины;
- пользоваться словарями, правильно выбирая слова для использования в тексте в соответствии с передаваемым содержанием;
- использовать грамматический материал, адекватный излагаемому в сообщении содержанию, употребляя грамматические формы в соответствии с нормами иностранного языка;
- последовательно и логично излагать содержание сообщения в предложении, абзаце, тексте, правильно употребляя связующие элементы для соединения компонентов текста;

- организовывать и оформлять текст в соответствии с нормами иностранного языка;
- использовать стилистическое оформление текста и регистр, соответствующие цели общения, характеристикам сообщения и адресата.

Чтение

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также формирование навыка обоснованной языковой догадки (на основе контекста, словообразования, интернациональных слов и др.) и навыка прогнозирования поступающей информации.

Обучающийся в магистратуре должен:

- владеть умениями чтения аутентичных текстов музыковедческого стиля (монографии, научные журналы, статьи, тезисы);
- владеть всеми видами чтения музыковедческой литературы (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного;
- уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, сложности и значимости текста.

Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться свободно, читать и понимать иностранный текст по специальности.

Критерием сформированности навыков чтения на протяжении курса может служить приближение темпа чтения про себя к следующему уровню: для ознакомительного чтения с охватом содержания на 70% – 500 печатных знаков в минуту; для ускоренного, просмотрового чтения – 1 000 печатных знаков в минуту.

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:

- распознавать значение многозначных языковых единиц по контексту;
- догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;
- искать требуемую информацию по ключевым словам;
- понимать общее содержание фрагментов текста;
- прогнозировать содержание текста или его фрагментов по значимым компонентам: заголовкам и подзаголовкам, первым предложениям и т.д.;
- извлекать из прочитанного текста информацию фактического (повествовательного и описательного) характера;
- извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую оценочное мнение автора;
- извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую аргументацию;
- извлекать из прочитанного текста имплицитно представленную информацию;
- пользоваться двуязычным и одноязычным словарём иностранного языка, правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики.

Перевод

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной используется как одно из средств овладения иностранным языком, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания содержания.

Обучающийся в магистратуре должен:

- владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода: эквивалент и аналог, переводческие трансформации;
- иметь навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных замен, различать многозначность слов, словарное и контекстуальное значение слова, значения интернациональных слов в родном и иностранном языке и т.д.;
- уметь адекватно передавать смысл профессионально-ориентированного текста с соблюдением норм родного языка;
- владеть навыками преобразования исходного материала, в том числе реферативного перевода научного текста;
- пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики либо выбирая слова для использования в тексте в соответствии с передаваемым содержанием.

Тематика научно-профессионального общения:

Тематическое наполнение курса определяется специальностью изучающих его студентов в рамках следующих модулей:

1. Роль международных музыкальных конкурсов и фестивалей.
2. Научный этикет. Межкультурные особенности ведения научной деятельности.
3. Наука и образование: возможности карьерного роста молодого специалиста. Компетенции специалиста с Master и PhD.

При этом логическая последовательность тем соответствует порядку представления материала, который принят в систематическом курсе соответствующей дисциплины, что способствует связи языка с мышлением и выступает как дополнительный фактор мотивации при изучении иностранного языка.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В качестве текущего контроля по окончании разделов проводятся контрольные уроки, на которых студенты должны показать владение лексическим и грамматическим материалом раздела.

На контрольном уроке в конце 5 семестра проводится тест, где проверяются навыки различных видов чтения и знание лексического минимума.

В конце 6 семестра проводится зачет, в соответствии с учебным планом. Объектом контроля является достижение уровня владения языком, соответствующего программным нормам.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях. – М.: ГИС, 2001. Ч.1, 2
2. Прошкина Е. В мире музыки: учебное пособие по английскому языку. М., 2005.
3. Raymond Murphy. A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students. 3rd. ed., 2005.
4. Алаева О. В. English for Art Historians = Английский язык для культурологов, искусствоведов, музеологов и всех гуманитариев: учебное пособие для студентов по спец. культуры и искусства. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005, 240 с.
5. Арбекова Т.И., Власова Н.Н., Макарова Г.А. Я хочу и буду знать английский. – М., 1993
6. Барченкова М., Осипенкова А. Англо-русский словарь музыкальных терминов. М., 1999
7. Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь. – СПб.: Издательство "Лань", 1999.
8. Мюллер В. Новый англо-русский словарь. М., 2004
9. Дубровин М. Большой русско-английский словарь. М., 2008.

Интернет-ресурсы:

www.multitran.ru англо-русский словарь общей лексики
www.vsemusic.ru англо-русский словарь музыкальных терминов
www.erebus.org англо-русский словарь музыкальных терминов

*Электронные образовательные ресурсы***1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)**

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные

фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2

РУССКИЙ ЯЗЫК 1

Разработчик - Абдуллин И.Р./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины «Русский язык» является повышение уровня практического владения современным русским литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в письменной и устной его разновидностях.

Задачи курса:

- укрепить общую грамотность студентов;
- дать системное представление о литературно-языковой норме применительно к современному русскому литературному языку;
- закрепить и совершенствовать навыки владения нормами русского литературного языка;
- расширить и углубить представления о речевой системности и нормативности на речестилистическом уровне;
- помочь осознать принципы пользования языком, а также рамки и причины отступления от них в речевой практике;
- научиться строить высказывания (тексты) в научной и деловой сферах общения;
- сформировать коммуникативные компетенции специалиста;
- продолжить развитие навыков поиска и развития информации;
- повышать культуру разговорной речи, обучать речевым средствам установления и поддержания доброжелательных личных отношений;
- развить умение студентов оптимально использовать средства русского языка для продуктивного участия в процессе общения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
-------------	-----------------------------------

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	Знать: - формы речи (устной и письменной); - особенности основных функциональных стилей; - языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; - современные коммуникативные технологии;
	Уметь: - ориентироваться в различных речевых ситуациях; - понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; - воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; - вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета;
	Владеть: - изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; - навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.
ПК-10 Владеет русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации – языком соответствующего народа)	Знать: - основные теоретические и практические аспекты языка; - культуру речи; - приемы работы с устным и письменным текстом;
	Уметь: - ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме; - свободно пользоваться всеми разновидностями и жанрами речи;
	Владеть: - навыками эффективного речевого поведения; - способностью логично строить свою письменную и устную речь.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 3 и 4 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
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	72	3, 4
Самостоятельная работа		36	
Общая трудоемкость:		108	

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в предмет «Русский язык». Культура речи

Тема 1. Специфика предмета «Русский язык и культура речи».

Русский язык в современном мире и его функции. История возникновения и развития культуры речи как науки. Понятие о культуре речи, цели и задачи предмета. Связь культуры речи с другими предметами. Компоненты предмета «Культура речи». Основные понятия предмета.

Тема 2. Основные термины и понятия культуры речи.

Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Место литературного языка в структуре общенационального языка. Понятие современного русского литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. Норма литературного языка: история формирования. Источники языковых норм. Вариативность нормы.

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи

Тема 3. Орфоэпические нормы.

Орфоэпические и акцентологические нормы. Понятие «орфоэпия» и «орфоэпическая норма». Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных. Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпические словари.

Тема 4. Лексические нормы.

Лексическое значение и смысл слова. Синонимия, антонимия, полисемия, омонимия и точность речи. Новые слова и трудности их употребления. Типы трансформаций лексического значения. Изменение сферы употребления слов. Сочетаемость с другими словами. Аспекты лексических норм. Нарушение лексической нормы.

Тема 5. Грамматические нормы.

Колебания в грамматическом роде имен существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение.

Раздел 3. Функциональные стили русского языка

Тема 6. Общая характеристика стилей.

Функциональные стили современного русского литературного языка. Классификация стилей. Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей.

Тема 7. Научный стиль.

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. Логическая схема научного текста. Текст-источник. Понятие о метатексте. Аргументация. Цитация и ссылки. Основные правила библиографического описания. Жанры научного стиля. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Аннотация как жанр научного стиля. Отзыв на научную статью.

Тема 8. Официально-деловой стиль.

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

Тема 9. Публицистический стиль.

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Ораторская речь в системе функциональных стилей литера-

турного языка. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Начало, развертывание и завершение речи. Композиция как отражение темы и содержания. Переход от текста-структуры к связному тексту. Основные виды аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Информативность и выразительность публичной речи. Качества хорошей речи: правильность, ясность, доступность, логичность, уместность, выразительность. Риторические тропы и фигуры.

Тема 10. Разговорный стиль.

Разговорная речь как особая функциональная разновидность литературного языка. Специфика русской разговорной речи. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. Основы мастерства беседы. Речевая ситуация, ее основные компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности речевого акта.

Раздел 4. Изобразительно-выразительные средства речи

Тема 11. Выразительные средства лексики (тропы).

Эпитет. Метафора. Сравнение. Гипербола. Литота. Олицетворение.

Тема 12. Выразительные средства синтаксиса (фигуры речи)

Антитеза. Градация. Параллелизм. Парцелляция. Эллипсис. Парафраз.

Раздел 5. Этика речевого общения

Тема 13. Вербальные средства речевого этикета.

Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этикетные речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и отказа.

Тема 14. Невербальные средства общения.

Роль невербальных средств общения в коммуникации. Основные элементы невербальной коммуникации: кинесика, такесика, проксемика. Международные и национальные средства невербального общения.

Раздел 6. Основы риторики

Тема 15. Особенности устной публичной речи

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Техника речи. Жесты и мимика. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Точность, логичность, информативность, чистота, богатство и выразительность публичной речи. Образ оратора. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Установка оратора на диалог. Способы перевода письменной речи в устную. Причины коммуникативных неудач.

Тема 16. Культура дискусивно-полемиической речи (беседа и спор).

Сущность и типы беседы. Основы ведения беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Способы преодоления непродуктивных моделей беседы. Спор: понятие и функции. Стратегия и тактика спора как формы организации коммуникации. Логические аспекты спора. Источники рациональных аргументов. Иррациональные аргументы и особенности их использования. Уловки в споре. Социально-психологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

Письменные работы, представляющие собой

- лексико-грамматические работы по пройденным урокам;
- проверка тестов, контрольных работ.

Устные работы, включающие в себя

- грамматические тесты;
- защита рефератов.

Формы итогового контроля

- зачёт

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дон : Феникс, 2004.

Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005.

Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2002.

Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000.

Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. В.И.Максимова. – М., 2002.

Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989.

Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Смелкова З.С. Риторика. Учебник. – М.: Велби, 2012.

Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995.

Орфоэпический словарь (любое издание после 2000 года).

Розенталь Д.Э, Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М, 2005 г.

Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2001.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

gramota.ru/slovari/types/17_24

stylistics.academic.ru/16

<http://www.gramota.ru/> – справочно-информационный портал

<http://www.gramma.ru/> – культура письменной речи

<http://www.rusgram.narod.ru/> – Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка

<http://www.morfologija.ru/> – электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка

<http://www.slovari.ru/> – словари по различным разделам языкознания

<http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer> – Этимологический словарь русского языка М. Фасмера

<http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh> – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Чер-

ных

<http://1001.ru/books/speak/> – «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджяняна.

<http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html> – Поль Л. Сопер. Основы искусства речи

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, Россий-

ская 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.

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК

Разработчик - Вьюгина С.В./доцент, кандидат педагогических наук

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Татарский язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.

Задачи дисциплины:

- ознакомить с системой татарского языка;
 - сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;
 - овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
 - сформировать представление о национально-культурных особенностях татарского лингвосоциума;
- сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4 Способен применять современные коммуника-	<i>Знать:</i> - формы речи (устной и письменной);

тивные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	- особенности основных функциональных стилей; - языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; - современные коммуникативные технологии;	
	<i>Уметь:</i> - ориентироваться в различных речевых ситуациях; - понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; - воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; - вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета;	
	<i>Владеть:</i> - изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; - навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.	
ПК-10 Владеет русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации – языком соответствующего народа)	<i>Знать:</i> - основные теоретические и практические аспекты языка; - культуру речи; - приемы работы с устным и письменным текстом;	
	<i>Уметь:</i> - ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме; - свободно пользоваться всеми разновидностями и жанрами речи;	
	<i>Владеть:</i> - навыками эффективного речевого поведения; - способностью логично строить свою письменную и устную речь.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 3 и 4 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
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	72	3, 4
Самостоятельная работа		36	
Общая трудоемкость:		108	

IV. Содержание дисциплины

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

1.1. Темы общения:

1.1.1. Я и моя семья. Семейные традиции стран, изучаемого языка.

1.1.2. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.

1.1.3. Сфера услуг (магазины, рестораны, финансы, гостиницы, транспорт и т.д.)

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- несложные общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной тематике;
- письма личного характера

Повышенный уровень

- нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.);
- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера (буклеты, проспекты, реклама, рецепты и т.д.);
- публицистические тексты по обозначенной проблематике

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (своей семьи, семейных традиций, дома)
- монолог-сообщение (о личных планах на будущее)
- диалог-расспрос (о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби)

Повышенный уровень

- монолог-размышление (о роли семьи в жизни человека)
- диалог-расспрос (о семейных традициях, кулинарных и иных предпочтениях)
- диалог-обмен мнениями / диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной тематике)

Письмо

Основной уровень

- электронные письма личного характера

Повышенный уровень

- эссе разных типов (по обозначенной теме)

2. Учебно-познавательная сфера общения. Я и моё образование.

1.1. Темы общения:

- 1.1.1. Образование в области культуры и искусства в России и за рубежом.
 - 1.1.2. Моя образовательная организация.
 - 1.1.3. Студенческая жизнь в Республике Татарстан
 - 1.1.4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные.
- 2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- рассказы (письма) зарубежных студентов (преподавателей) о своих вузах;

- блоги/веб-сайты, информационные буклеты о вузах;
- описание образовательных курсов и программ;
- интервью с известными музыкальными деятелями и участниками студенческих обменных программ.

Повышенный уровень

- поиск информации о консерваториях, университетах и др. учебных заведениях с целью продолжения образования с использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет;
- материалы студенческой прессы;
- информация о конкурсах, стипендиях и грантах.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание своей образовательной организации и образовательной программы;
- монолог-сообщение о своей студенческой жизни.

Повышенный уровень

- диалог-расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения образования за рубежом и участия в обменных программах;
- диалог-обмен мнениями о специфике систем высшего образования в области культуры и искусства в разных странах;
- диалог-побуждение к действию по выбору образовательной программы в зарубежном вузе или участию в студенческой обменной программе.

Письмо

Основной уровень

- запись тезисов выступления о своей образовательной организации;
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой проблематике;
- заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах;
- поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты.

Повышенный уровень

- оформление письменной части проектного задания;
- создание персональных блогов и сайтов.

3. Социально-культурная сфера общения. Я и мир. Я и моя страна.

1.1. Темы общения:

1.1. Язык как средство межкультурного общения.

1.2. Общее и различное в странах и национальных культурах.

1.3. Туризм в Татарстане

1.4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, литература)

1.5. Здоровье, здоровый образ жизни.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- общественно-политические, публицистические (медийные) тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенным темам;

Повышенный уровень

- научно-популярные и научные тексты по обозначенным темам.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (достопримечательностей, туристических маршрутов и т.д.);

- монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.);

- диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном);

- диалог-обмен мнениями (по обозначенным темам).

Повышенный уровень

- монолог-описание (произведений искусства; спортивных мероприятий; природных ландшафтов и т.д.)

- монолог-сообщение (о международных организациях в различных сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни)

- монолог-размышление (о перспективах развития музыкальной науки / отрасли / языков / культур и т.д.)

- диалог-расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей различных культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и товарах и т.д.)

- диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, диспутов и др. форм полилогического общения)

Письмо

Основной уровень

- заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.);

- письменные проектные задания;

Повышенный уровень

- написание эссе;

- подготовка докладов.

4. Профессиональная сфера общения. Я и моя будущая профессия.

1.1. Темы общения:

1.1. Направление профессиональной деятельности.

1.2. История, современное состояние и перспективы развития выбранной специальности.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности:

Аудирование и чтение

Основной уровень

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, перспективах развития музыкального искусства, образования и науки;
- тексты интервью со специалистами, учеными в области музыкального искусства, образования и науки;
- научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о вакансиях)
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкального искусства, образования и науки (биографии и т.п.)

Повышенный уровень

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники);
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкальной культуры и искусства.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных требований)
- монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области музыкального искусства, образования и науки);
- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / возможностей личностного развития;
- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу.

Повышенный уровень

- монолог-сообщение (доклад, выступление и т.п.);
- диалог-беседа по обозначенной теме;
- обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy).

Письмо

Основной уровень

- написание резюме, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада;

Повышенный уровень

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.;
- выполнение письменного проектного задания.

Грамматика

Татарский язык

Свойства агглютативности татарского языка. Звуковой состав языка. Классификация звуков: звуки переднеязычной и заднеязычной артикуляции. Произношение звуков отсутствующих в русском алфавите. Небная и губная гармония при произношении татарских слов. Закон сингармонизма в татарском языке. Ударение. Интонационное оформление предложения

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Синтаксический и аналитический тип сложноподчиненных предложений. Союзы и союзные слова. Бессоюзные придаточные предложения.

Единственное и множественное число существительных. Склонение имен существительных по падежам. Правила присоединения падежных окончаний. Характер аффиксов в татарском языке, связанный с законом сингармонизма. Категория принадлежности имен существительных. Изафеты 1, 2 и 3 типа.

Основная, именная, временная формы глаголов. Образование отрицательных глаголов. Вспомогательные глаголы. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Условное наклонение. Сослагательное наклонение.

Прилагательные: словообразовательные модели, присутствие и отсутствие признака, категорий степени сравнения. Прилагательные характеризующие личность. Словосочетание определение + определяемое слово. Примыкающее соседство слов в сочетаниях, содержащих определения.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и проектов.

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в 3-4 семестрах, в соответствии с учебным планом.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Галтфуллина, Л. Г. Татарский язык. Начальный курс / Л. Г. Галтфуллина. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-9925-1347-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/118704>.
2. Вьюгина, С. В. Деловой татарский язык : учебное пособие / С. В. Вьюгина. — Казань : КНИТУ, 2017. — 204 с. — ISBN 978-5-7882-2259-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138527>.

Дополнительная литература:

1. Практикум по татарскому языку : учебно-методическое пособие / составитель И. С. Насипов. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 90 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/96833>

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM пред-

лагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

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, находя-

щихся 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.

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 3

ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ

Разработчик - Сайдашева З.Н./профессор, доктор искусствоведения

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является овладение студентом знаниями об основных тенденциях в развитии татарской музыкальной культуры, творчестве ведущих татарских композиторов.

Основными задачами курса являются: формирование представлений об основных этапах развития татарской профессиональной музыки, проблемах взаимодействия национального и европейского, знакомство с наиболее значительными произведениями разных жанров, освоение связей татарской традиционной музыкально-поэтической культуры и профессионального творчества.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «История татарской музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> - особенности национальных культур; - формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; - способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; - способы преодоления коммуникативных барьеров;
	<i>Уметь:</i> - ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; - устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; - учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; - применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности;
	<i>Владеть:</i> - навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; - навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 4 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль 4 семестр
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	36	3
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

Часть I. Формирование профессионализма в музыкальной культуре волжских мусульман

Тема 1. Устно-профессиональное творчество

Определение термина «профессиональный». Освещение значения «профессионального музыкального искусства» в трудах отечественных исследователей. Два вида профессионализма: устный и письменный. Исполнители устного профессионального искусства. Авторы письменной традиции музыкального искусства. Определение понятия «исполнительство-творчество». Тесная связь данного вида искусства с городской культурой. Особенности зарождения устного профессионализма у тюркских народов. Особенности развития устного профессионализма у тюрков Волжской Булгарии. Отличие городского мусульманского «народного профессионализма» от коллективного сельского творчества язычников.

Тема 2. Формирование исполнительского и композиторского профессионализма

Три типа исторического развития музыкальной культуры мусульман и их особенности. Причины усиления влияния русской и европейской культуры на рубеже XIX и XX веков. Развитие татарского просветительства. Джадидизм - как общественное движение. Стремление татар к профессиональному образованию. Музыкальная жизнь русской части г. Казани. Интерес татар к русскому музыкальному искусству. Активное развитие любительской музыкальной деятельности. Зарождение концертной деятельности среди городских татар. Создание инструментальных ансамблей (*милли оркестрлар*). Появление первых артистов-инструменталистов и певцов. Развитие концертно-исполнительской практики. Появление “музыкальных ящиков”, граммофонов. Основной репертуар граммофонных записей с татарской музыкой. “Романтический” интерес татар к своему фольклору. Появление первых сборников песен и наигрышей, составленных татарскими авторами. Зарождение композиторской деятельности.

Часть II. Татарская музыка в период строительства социализма (1920 – 1945)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры

Провозглашение 25 июня 1920 года Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Начало культурного строительства. Создание художественного отдела. Деятельность музыкальной секции отдела. Организация симфонических концертов с включением обработок татарских народных песен. Формирование татарских хоровых коллективов при учебных заведениях и музыкально-просветительских учреждениях под руководством С.Габяши.

Подготовка образованных кадров из пролетарско-крестьянской среды и особенно из татар. Создание «народных музыкальных школ» в районах республики. Открытие Восточной консерватории (1921). Преподавательский состав. Создание музыкального техникума на базе Восточной консерватории (1922). Организация Татарского музыкального общества (Татмузо) как центра активной просветительской деятельности. Первый Всетатарский съезд клубных работников. Роль С.Сайдашева как создателя в регионе Волго-Камья первого национального театра с новым жанром - *музыкальная драма*.

Усиление политизации музыкального искусства в 30-х годах. Тенденция к ускоренному развитию сценических жанров татарской музыки по европейскому образцу в обход естественного развития национальных форм. Создание постановлением бюро татарского обкома ВКП(б) Татарской оперной студии на базе Московской консерватории. Положительные и негативные стороны деятельности данного учебного заведения. Организация филармонии (Ансамбль песни и танца ТАССР), Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета.

Характеристика песенного быта. Функционирование радио, пропаганда татарской музыки, организация филармонии, Ансамбля песни и танца ТАССР, Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета. Формирование татарского музыкального знания. Попытки теоретического

осмысления развития профессиональной музыки. Роль С.Габяши как основоположника татарского музыкознания.

Тема 2. Султан Хасанович Габяши (1891 – 1942)

Краткая биография. Первые выступления в качестве пианиста. Первые сочинительские опыты. Театрально-музыкальное творчество. Преподавательская деятельность. Просветительская и фольклористическая деятельность. Габяши о татарской музыке и музыкантах. Уфимский период деятельности. Публикация учебных пособий на башкирском языке, сборника башкирских народных песен.

Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев (1900 – 1954)

Основные вехи жизни и творчества. Учеба в Казанском музыкальном училище по классу фортепиано О. Родзевича. Деятельность как пианиста и руководителя инструментальных ансамблей. Начало композиторской деятельности в Татарском драматическом театре в качестве заведующего музыкальной частью и дирижёра. Музыкальное оформление многих спектаклей и создание первых образцов жанра «музыкальная драма».

Характеристика музыкального стиля музыки Сайдашева. Яркая национальность, высокое художественное мастерство. Жанровые и интонационные истоки. Принципы музыкально-тематического развития. Роль мелодики в тематическом развитии музыки как основы обобщенного выражения творческой мысли.

Музыкальная драма Сайдашева «Зэнгәр шәл» (по пьесе К.Тинчурина). Драматургия произведения. Органичный синтез особенностей народной татарской песенности с европейскими классическими традициями. Использование оперных вокальных форм.

Музыкальная драма «Наемщик» (по пьесе Т.Гиззата). Музыкальные характеристики главных действующих лиц. Роль оркестровых номеров, хоров. Основные образные сферы драмы. Причины огромной популярности данного произведения.

Полное лишение творческих замыслов композитора со второй половины 30-х годов в связи с ориентацией правительства республики только на развитие оперного жанра. Вынужденное ограничение творчества музыкальным оформлением спектаклей и сочинением песен.

Тема 4. Фарид Загидуллович Яруллин (1914 – 1943)

Творческий путь композитора. Раннее приобщение к музыке, благодаря отцу – пианисту З.Яруллину. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе виолончели Р. Л. Полякова и в классе специального фортепиано у М. А. Пятницкой. Активное участие композитора в созидании музыкальной культуры республики. Учёба в Москве на рабфаке при Московской консерватории в классе композиции Б. Шехтера, затем продолжает занятия у Г. И. Литинского в открывшейся Татарской оперной студии. Первые композиторские опыты. Работа с 1937 г. по июль 1941 г. над балетом «Шурале». Уход на фронт. Гибель композитора 17 октября 1943 г.

Новаторский стиль мелодики и гармонического языка его песен. Жанровые истоки. Сюжет балета «Шурале». Принцип музыкальной драматургии. Контрастное противопоставление двух противоборствующих сил. Подлинная симфоничность музыкального развития.

Часть III. Татарская музыка в период «зрелого» социализма (1945 – 1970)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Бытование песен, пропаганда музыки, открытие телестудии, проведение конкурсов, фестивалей). Открытие Казанской гос. консерватории. Функционирование факультетов. Формирование кадров профессиональных исполнителей (певцов, музыкантов). Характеристика музыкального быта. Продолжение творчества предыдущих композиторов (кроме погибшего Ф.Яруллина). Новые имена – А.Ключарев, Р.Яхин, Э.Бакиров, И.Шамсутдинов, А.Валиуллин, Х.Валиуллин, М.Яруллин. Краткая характеристика творчества композиторов. Освоение новых жанров в татарской музыке (инструментальный концерт, симфония). Развитие научной мысли по татарской музыке.

Тема 2. Мансур Ахметович Музафаров (1902 – 1966)

Творческий и жизненный путь. Учеба на этнографическом отделении Московской консерватории (1931) по классу композиции у А. Александрова. Затем в 1934-1938 гг. в Татарской оперной студии при Московской консерватории.

Работа над операми «Галиябану» и «Зульхабира». Несовершенство первых произведений по причине сложности освоения данного жанра.

Программные симфонические поэмы, посвященные выдающимся сынам татарского народа Г. Тукаю и М. Вахитову. Создание М. Музафаровым первого в истории татарской музыки произведения в жанре скрипичного концерта. Ясность и цельность драматургии его симфонических произведений. Вокальная музыка в творчестве М. Музафарова. Разнообразие тематики его песен. Новизна интонационного строя, гармонического языка. Произведения для детей. Прочное место их в учебном репертуаре музыкальных школ.

М. Музафаров – как автор фольклорного сборника. Обработки народных песен для различных составов.

Тема 3. Джаудат Харисович Файзи (1910 – 1973)

Основные вехи творческого пути. Первые музыкальные впечатления. Учеба на юридическом факультете Казанского университета. Увлечение литературным и музыкальным творчеством. Первые песни, сочиненные Файзи. Долгая жизнь песни «Урман кызы». Первые уроки музыки у композитора В.И.Виноградова. Работа заведующим учебной частью в Татарской оперной студии при Московской консерватории (1934 – 1938). Занятия по композиции у Б. С. Шехтера и у Г. И. Литинского. Песни этого периода. Их самобытность и популярность.

Работа после возвращения в Казань музыкальным редактором радиокомитета, а затем заведующим музыкальной частью Татарского академического театра им. Г. Камала. Работа композитора в области музыкального оформления спектаклей. Музыка к комедии «Хука Нҗсретдин» Н. Исанбета (1941). Музыкальная комедия «Башмагым» (Башмачки) – как первый образец подобного жанра в татарской музыке (1942). Музыкальная драматургия. Сатирические и лирические образы. Огромная популярность произведения, привлекающая внимание многих музыкальных театров страны.

Послевоенное творчество композитора. Создание песен, прочно вошедших в репертуар татарских певцов. Тематика, характеристика музыкального стиля. Использование жанра баллады, циклические формы.

Опера «Неотосланные письма» по повести А. Кутуя – как интересный опыт создания первой татарской лирической оперы на современную тему (1960). Фольклористическая деятельность композитора. Сборник современных народных песен «Халык кҗнҗрлҗре» (Жемчужины народные). Произведения для детей – музыкальные и литературные.

Тема 4. Александр Сергеевич Ключарев (1906 – 1972)

Творческий и жизненный путь. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе фортепиано О. Родзевича. Работа заведующим музыкальной частью Татарского театрального техникума, музыкальным руководителем Марийского драматического театра (Йошкар-Ола) и Московского рабочего театра. Учеба в Московской консерватории им. П. Чайковского (1932 – 1934) в классе композиции у Р. Глиэра. Уфимский период жизни композитора (1934 – 1937). Казанский период. Работа композитора в качестве главного редактора музыкального вещания Татарского радиокомитета (1937-1938), заведующего Кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров ТАССР (1938-1951). Художественное руководство Ансамблем песни и танца ТАССР (1939-1940 и 1968-1970) и Татарской государственной филармонией (1940-1942, 1951-1953).

Широкий жанровый круг его творчества – от обработок народных песен до балетов и симфоний. Театральная музыка композитора. Симфо-

ническая музыка жанрово-характерного плана. Балет «Тау экийте» – «Горная быль» (либретто А. Ключарева и Р. Хисамова) на основе башкирских легенд и сказок. Сочетание реалистических картин народной жизни со сказочно-фантастическими образами. А.Ключарев – как мастер песенного жанра. Тематика и характеристика музыкального стиля. А.Ключарев – как фольклорист. Композиции на основе народного творчества для Ансамбля песни и танца ТАССР. Сборники татарского музыкального фольклора. Их значение. Обработки татарских народных песен. Исполнительская деятельность композитора как пианиста и концертмейстера.

Часть IV. Татарская музыка последних лет господства социализма (1970 – 1990)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Роль бытовой песни: эстрадной и народной. Роль средств массовой пропаганды в развитии музыкального искусства. Композиторы – С.Садыкова, З.Хабибуллин, А.Луппов, Б.Мулюков, И.Якубов, Р.Еникеев, Р.Билялов, Р.Абдуллин, Л.Хайрутдинова, Ш.Шарифуллин. Характеристика их творчества. Деятельность СК ТАССР. Установление практики выездных Пленумов в города Татарстана (Набережные Челны, Мамадыш). Организация ежегодных Фестивалей музыки композиторов Поволжья и Приуралья. Состояние музыкознания и этномузыкознания.

Тема 2. Назиб Гаязович Жиганов (1911 – 1988)

Творческий и жизненный путь. Учёба в Казанском музыкальном техникуме с 1928 по 1931 г. г., затем в Москве в Областном музыкальном техникуме. Начало занятий по композиции у Г.И.Литинского. Первые сочинения. С 1935 года учёба в Московской консерватории у Г. И. Литинского (композиция) и Б. М. Лятошинского (инструментовка). Возвращение в Казань (1938). Активное включение в музыкальную жизнь республики. Открытие Татарского государственного театра оперы и балета оперой композитора «Качкын» (1939).

Жиганов – как председатель Союза композиторов Татарской АССР с 1939 по 1977. Активная работа в области музыкально-сценических жанров в 1940 по 1960 гг. Создание 8 опер и 3-х балетов. Назиб Жиганов – как композитор-симфонист. Первые симфонические поэмы, сюиты, новеллы, увертюры. Полный переход с конца 1960-х гг. от оперного творчества к симфоническому. Новизна тембровых и драматургических решений его 15 симфоний. Широкий диапазон приемов композиторской техники. Широкая популярность Второй симфонии «Сабантуй» (Государственная премия в 1970 г.). Произведения для детей: фортепианные циклы: «Альбом пьес для детей», «Десять пьес для фортепиано», «Двенадцать зарисовок», «Матюшинские эскизы», отдельные пьесы. Прочное место их в концертном и педагогическом репертуаре. Камерно-вокальное творчество композитора. Широкая популярность этих произведений.

Ярко выраженная индивидуальность, национальная самобытность, опора на традиции русской и зарубежной музыкальной классики в стиле композитора. Философская глубина замысла, изобретательность мелодического и гармонического развития, мастерство оркестрового письма, стройность музыкальной формы, разнообразие приемов использования татарского музыкального фольклора – основные качества его произведений.

Активная музыкально-общественная и государственная деятельность композитора. Назиб Жиганов как ректор и профессор Казанской консерватории. Его роль в формировании системы профессионального музыкального образования в Татарстане. Открытие Средней специальной музыкальной школы-десятилетки (ныне ССМШ-колледж) при Казанской государственной консерватории по его инициативе. Жиганов - активный инициатор создания в республике симфонического оркестра.

Тема 3. Рустем Мухамет-Хазеевич Яхин (1921 – 1993).

Творческий и жизненный путь. Учеба в Детской музыкальной школе №1. Продолжение учебы в Московском музыкальном училище (1938 – 1941). Продолжение учебы в Московской консерватории после войны в классе В. М. Эпштейна как пианист и как композитор - в классе про-

фессора Ю. А. Шапорина. Представление в качестве дипломной работы Концерта для фортепиано с оркестром (первая часть). Возвращение в Казань (1950). Завершение фортепианного концерта, ставшего первым образцом данного жанра в татарской музыке. Композиторская и концертная деятельность Р.Яхина.

Инструментальное и вокальное творчество композитора. Преломление жанрово-стилевых традиций романтического музыкального искусства. Яхин – как один из самых выдающихся мастеров камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки, поднявшим на новый уровень жанры татарской песни и романса, национально-характерной инструментальной миниатюры.

Большой вклад композитора в развитие современной татарской вокальной культуры. Расширение стилового и образного диапазона. Концертная деятельность Яхина как пианиста.

Тема 4. Алмаз Закирович Монасыпов (1925 – 2008)

Жизненный и творческий путь. Учеба в Казанской государственной консерватории по классу виолончели А. В. Броуна (1950), композиции А. С. Лемана (1956).

А. А. Монасыпов – как композитор-симфонист. Жанровая и художественная образность его симфонических произведений. Вторая симфония «Мусса Джалиль». Тематизм, программный замысел. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая». Сплетение разных истоков. Нетрадиционный инструментальный состав.

Характерные особенности его музыки. Введение в традиционную интонационную сферу татарской музыки интонаций и ритмов мусульманского «книжного» интонирования, музыки мусульманского Востока, семантики европейских жанров (баркарола, пассакалия и сицилиана в Третьей симфонии, траурный марш в симфонии «Муса Джалиль»), интонационной и гармонической сферы джаза.

Вокальное творчество А.Монасыпова. Сочетание в нем импровизационного начала, идущего от восточного мышления и от свободы джаза с декламационностью и распевностью.

Тема 5. Фасиль Ахметович Ахметов (1935 - 1998)

Жизненный путь. Учёба в Казанском училище по классу баяна (1952 – 1957). Первые опыты в области композиции (инструментальные пьесы, песни). Годы учебы в Казанской консерватории (1957-1962) в классе А. С. Лемана (композиция). Первый успех и признание, благодаря Первому струнному квартету (1962), высоко оцененный Д. Шостаковичем.

Разнообразие творческих решений: от шуточно-комедийных в песенном творчестве и в музыке к театральным спектаклям до возвышенно-драматических образов его симфонических произведений.

Песенное творчество композитора. Широкая популярность. Разнообразие тематики. Характеристика музыкального стиля.

Поворот с 1970-х годов к жанрам симфонической музыки. Симфоническая поэма «Памяти Фагида Яруллина». Высочайший уровень профессионализма в этой области. Создание Симфонии фа-минор (1976), через 10 лет названной «Казанской симфонией». Органичный синтез особенностей татарской народной музыки с уже утвердившимися принципами и средствами мировой музыкальной культуры. Праздничные увертюры «Татарстан» и «Сабантуй», инструментальные концерты, вокально-хореографическая композиция «Праздник труда». Яркая бытовая жанровость этих произведений.

Широкое признание его музыки далеко за пределами республики. Исполнение его камерно-инструментальных и симфонических произведений лучшими коллективами страны.

Тема 6. Ренат Ахметович Еникеев

Учеба в детской музыкальной школе №6, затем в Казанском музыкальном училище в классе фортепиано и композиции. В 1956 году музыкант поступает в Казанскую государственную консерваторию, где занимается по двум специальностям: композиции – у А. С. Лемана и фортепиано – у Н. Б. Рецкер.

Р. Еникеев – большой мастер камерных жанров, представленных различными видами как ансамблевой (дуэты, трио, квартеты, пьесы для ансамбля скрипачей и др.), так и сольной музыки. Р.Еникеев – как пианист. Успешная работа в сфере фортепианной музыки (концерт, сонаты, сонатины, циклы пьес). Вклад Р. Еникеева в современный детский педагогический репертуар. Цикл пьес для фортепиано «Сайдаштан». Многогранность образного мира сочинений Р. Еникеева. Яркая национальная самобытность творчества Р. Еникеева.

Часть V. Татарская музыка в постсоветский период (с 1990 гг.)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Произошедшие изменения и отражение их в развитии татарской музыки и особенно музыкознания. Активное развитие этномузыкологии. Характеристика музыкального быта. Развитие эстрадной и бытовой песни. Отход от профессионализма в песенном творчестве: господство любительства и дилетантизма в песенном творчестве. Деятельность СК РТ во главе с Р.Ф.Калимуллиним. Организация и проведение международных фестивалей «Европа-Азия». Его значение в развитии музыкальной культуры РТ. Выход татарской музыки на широкую международную орбиту звучания. Членство СК РТ в Международной ассоциации современной музыки (АСМ). Творческий подъем в области камерно-инструментальной музыки. Причины этого. Активная деятельность в этой области Р.Калимуллина. Усиление творчества в области симфонической музыки на рубеже XX и XXI веков. Новаторские произведения в этой области в творчестве Ш.Шарифуллина, Ш.Тимербулатова, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой, М.Шамсутдиновой. Новые произведения Р.Ахияровой и Л.Любовского в области музыкально-сценических жанров. Гармоничное и умелое сочетание авангардного опыта Запада с содержательным смыслом татарских музыкальных традиций. Положительные примеры подобного синтеза в некоторых произведениях Ш.Шарифуллина, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой и особенно в творчестве молодых композиторов Р.Салимова, Э.Галимовой, Э.Низамова, З.Рауповой.

Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)

Учеба в Казанском музыкальном училище, Казанской гос. консерватории в классе композиции А.Монасыпова и А.Луппова и а ассистентуре-стажировке Московской консерватории (класс Т.Хренникова). Активная фольклористическая деятельность композитора. Хоровые концерты Ш.Шарифуллина. Присуждение Государственной премии им.Г.Тукая за эти произведения. Новаторские произведения в области симфонической музыки («Диалоги сфер», «Джиен»). «Восточные» мотивы в балете «Юсуф и Зулейха». Преподавательская деятельность композитора.

Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов (1950 – 2013)

Годы учебы в Казанском музыкальном училище, консерватории в классе композиции А.Б.Луппова. Огромная популярность его дипломного произведения «Концерта для баяна». Активная деятельность на рубеже веков в области монументальных симфонических произведений. Основная тематика его симфоний-ораторий «Надежда», «Женский лик Победы», «Огненная память». Тяготение в этой области к синтезу симфонического и вокального искусства. Отражение в его музыке объективных образов, народно-национальной почвенности. Яркая, жизнеутверждающая восторженность музыки его фортепианных концертов Первого «Моя Казань» и Второго, а также Концерта для скрипки с оркестром.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История татарской музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В шестом семестре обучающиеся сдают зачет.

Формы текущего контроля:
устное собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками;
письменные тесты.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Век Салиха Сайдашева. Казань, 2000.
2. Дулат-Алеев В.Р. Татарская музыкальная литература. Казань, 2007.
3. Композиторы и музыковеды Советского Татарстана. Казань, 1986.
4. Назиб Жиганов. Контексты творчества. Казань, 2001.
5. Раимова С. История татарской музыки: Учебное пособие. Казань, 1986.
6. Рустем Яхин. Стиль творчества. Казань, 2002.

Дополнительная литература

7. Творческое наследие Назиба Жиганова в контексте современной культуры: Материалы научно-практ. конференции с международным участием (Казань, 7 октября 2013 года). Жигановские чтения -2013 / Казанская консерватория ; общ. ред. В. Р. Дулат-Алеев; сост. Л. А. Яковлева. - Казань, 2015. - 152с.
8. Салих Сәйдәшев: фәнни-популяр жыйынтык / сост.: Р. Ахмеров, Р. Миннуллина; муз. ред. Ш. Х. Монасыпов. - Казань: Жыен, 2017. - 687с.: фот. - (Шәхесләребез = Знаменитые личности). - На тат. и рус. яз.
9. Звуковое пространство композиторов Татарстана: Очерки. Интервью. Воспоминания / Союз композиторов Республики Татарстан; сост.: Р. Г. Усеинова, М. П. Файзулаева. - Казань: Музыка России, 2014. - 296 с. - (К 75-летию Союза композиторов Республики Татарстан).
10. Ислам и музыка: работы татарских богословов Х.Г. Габаша, Р. Фахретдин, Г. Баруди, Х. Кильдебаки / сост., пер., авт. предисл. Г. Сайфуллина. - Казань: Тат. кн. изд-во, 2015. - 383 с. - (Антология татарской богословской мысли).
11. Из истории музыкальной культуры и образования в Казани: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Г. Кантор; Казанск. гос. консерватория. Казань, 1994.
12. Кантор Г. Музыкальный театр в Казани XIX – начала XX века. Казань, 1997.
13. Касаткина Г. Современная тема в оперном творчестве Н.Жиганова // Музыка и современность: Сб. ст. Вып. 9 / Сост. И ред. Д. Фришман. М., 1975. С. 95-131.
14. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.
15. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
16. Звуковые пространства Софии Губайдулиной: Материалы научно-практической конференции (Казань, 23 октября 2015 года). Губайдулинские чтения / Казанская консерватория, Центр современной музыки С. Губайдулиной; сост.: Л. Р. Монасыпова, Р. Г. Усеинова ; науч. ред. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 128с. - (Губайдулинские чтения).
17. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыке / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.:

- фот.
18. Любовский Л. Жизнь - симфония / Л. Любовский. - СПб: Композитор, 2015. - 204с.
 19. Музыка как национальный мир искусства: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23-25 апреля 2015 года) / Казанская консерватория; сост., отв. ред. Е. Порфирьева. - Казань: [б. и.], 2015. - 452с.
 20. Хасанова А. Ритмический строй музыки С.Сайдашева / А. Хасанова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 340с.
 21. Валиахметова, А.Н. Музыкальная культура в Татарстане (середина XIX - первая четверть XX века): учебное пособие для вузов по спец. 050601. 65 (030700) (ДПП.Р.ОО - национально-региональный (вузовский) компонент) / А. Н. Валиахметова. - 2-е изд., доп. - Казань: Изд. ТГГПУ, 2009. - 232 с.: фот.
 22. Сайдашева З. Очерки по татарской музыке / З. Сайдашева; Союз композиторов Республики Татарстан, Казанская консерватория. - Казань: Халкыбыз мирасы, 2015. - 260с. - на рус. и тат. яз.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

<p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>	
<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>	
<p>ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ</p>	
<p>Разработчик - Сайдашева З.Н./профессор, доктор искусствоведения</p>	
<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целью дисциплины является овладение студентом знаниями о народной обрядности, мифологических представлениях, верований Волгоуральских народов.</p> <p>Основными задачами дисциплины являются освоение традиционной терминологии и структуры основных религиозных, календарных, семейно-бытовых обрядов и обрядов «перехода»; комплексное изучение духовной культуры: мировоззренческих представлений, обычаев, поверий, в тесной связи с формами хозяйственной деятельности, бытом, социальными и семейными взаимоотношениями, фольклором.</p>	
<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p>	
<p>Компетенции</p>	<p>Индикаторы достижения компетенций</p>
<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"> - особенности национальных культур; - формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; - способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; - способы преодоления коммуникативных барьеров; <p><i>Уметь:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; - устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; - учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; - применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; - навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей. 	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 4 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			4
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	36	3
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение. Терминология.

1. Значение терминов «обычай», «обряд», традиция», «ритуал».
2. Актуальность изучения народной обрядности.
3. Обзор литературы.

Тема 2. Этнонимы «татары», «чуваши», «марийцы», «мордва», «удмурты». Основные этнические группы названных народов. Происхождение этносов и их соседство на волго-уральской территории (краткий обзор).

1. Этноним «татары». Этнические группы. Происхождение народа.
 - а) Этноним «татары»: его происхождение и употребление.
 - б) Структура этноса. Классификация этнических групп татар по географическому признаку (поволжские, сибирские, астраханские, крымские, литовские, буджакские). Классификация по принадлежности к этнической общности (волго-уральские, астраханские, сибирские).
 - в) Основные теории этногенеза: болгаро-татарская, татаро-монгольская, тюрко-татарская теории происхождения татар. Формирование основных компонентов этноса: тюркские племена в первые века н. э., в период существования Тюркского каганата, Великой Болгарии, Хазарского каганата, Волжской Болгарии. Появление кыпчакских и йемекских племен. Становление татарского этноса в период Золотой Орды.
 - г) Этнографические группы волго-уральских татар: казанские татары, мишаре, касимовские татары; «субконфессиональная общность» – крещеные татары.
2. Этноним «чуваши». Происхождение народа. Чуваши – потомки волжских болгар. Теории хазарского, бургасского и болгарского происхождения чуваш. Периоды в истории чувашского народа – болгарский, монголо-татарский, русский. Основные этнические группы.
3. Финно-угорские народы. Происхождение финно-угорских народов: финно-угорское единство в период палеолита и мезолита
 - а) Этноним «марийцы». Выделение двух основных этнографических групп – горные и луговые марийцы, промежуточное положение – северо-

западные марийцы. Основные компоненты в формировании марийского этноса.

б) Положение марийцев в период Золотой Орды: разделение марийских земель на административно-территориальные единицы; воинская и ясачная повинности. Период Казанского ханства. Вхождение Марийского края в состав русского государства.

в) Этноним «мордва». Этнические группы: эрзя, мокша, терюхане – этническая группа мордвы на территории современной Нижегородской области, каратаи – группа мордвы, живущая в Татарии.

г) этноним «удмурты». Положение удмуртов в периоды Золотой Орды, Казанского ханства.

РАЗДЕЛ II.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ, ВЕРОВАНИЯ, ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ ТАТАР, ЧУВАШ, МАРИ, УДМУРТОВ, МОРДВЫ

Темы 3-9. Верования древних тюрок.

1. Тенгрианство как монотеистическая религия древних тюрок. *Тәңре (Тенгри)* – дух Неба.

2. Космогонические представления древних тюрок: две утки в мифах о происхождении земли, разделение вселенной на 3 слоя – верхний (небесный, средний (земной), нижний (подземный) миры, общение между ними посредством направленных линейных объектов (дерева, реки, печной трубы дома, горы).

Божества, почитаемые древними тюрками – *Йер-Суб (или Жир-Су; Земля-Вода), Умай, Эрлик, Ут (Огонь), Кояш (Солнце), Ай (Луна), Звезды, Гром и Молния, Ветер, Смерч, Облака, Радуга.*

Представления о душе – *тын, кут и сюр.*

Культы: культ дерева – мировое дерево, священная береза; культ воды – двойственное отношение; культ земли; культ предков; культы животных – Волка, Собаки, Барана, Быка, Барса, Коня, Верблюда, рыб – Щуки, птиц – Кукушки, Журавля, Лебедя, Петуха, Камы (жрецы) и камлание (обряд-общение с божествами, включающий заклинание, жертвоприношение).

3. Хозяева местности: воды – *Су иясе, Су анасы, Су бабасы*, горы – *Тау хужасы*, дома – *Өй иясе, Абзар иясе*, леса – *Урман иясе*, дороги.

4. Духи и демоны – *Жен (Джин), Шайтан, Шүрәле (Шурале), Албасты, Пәри (пари), Убыр, Өрәк (Орэк), Аждаха, Юха*: облик, местонахождение, *зыян* (вред), наносимый злыми духами и способы изгнания, лечения.

5. Ритуальные атрибуты и действия – жертвоприношение, кропление, окуривание, сдувание, сплевывание, утварь, суеверия, моления, (*алкышлар*), заговоры.

6. Сохранение отдельных составляющих верований древних тюрок в современности.

Тема 10. Религиозные праздники татар-мусульман.

1. Ислам в семейном быту татар-мусульман. Религиозная ситуация.

2. Религиозные праздники, не прикрепленные к конкретным датам, отмечаемые по лунному календарю: праздник поста (*ураза гаете*), праздник жертвоприношения (*Корбан гаете*). Сходный порядок проведения обоих праздников – намазы (молитвы), угощение, поздравление родных. Правила жертвоприношения.

Темы 11-12. Календарные праздники и обряды татар.

2. Праздники, приуроченные к сельскохозяйственному циклу или календарю. Весенне-летний цикл обрядов и праздников:

- а) Науруз – день весеннего равноденствия (Новый год по древнему календарю), другие названия праздника *эмал* у сибирских, *амиль* у астраханских татар, различия в порядке проведения праздника;
 - б) Сабантуй. Предварительные обряды: коллективное угощение детей кашей (*ботка*), сбор продуктов у населения, сбор детьми и молодежью крашенных яиц, сбор подарков для победителей. Сабантуй: проведение на майдане, состязания, молодежные игры, угощения;
 - в) обрядовые действия, предвещающие начало сева: общинные угощения и жертвоприношения;
 - г) обряды вызывания дождя: намаз и угощение обрядовой кашей;
 - д) джиены: выбор места проведения (округ), традиция гостевания, угощение, игрища, состязания;
 - е) молодежные игры как неотъемлемая часть многих праздников, характерны для всех групп татар.
3. Осенне-зимние обряды и праздники:
- а) помочи (*өмә*) – коллективные трудоемкие работы (распространены обработка тушек гусей, обработка холстов, изготовление войлока);
 - б) Нардуган (кряшены, мишаре) – период проведения в рождество, гадания;
 - в) Новый год – позднее формирование праздника под влиянием русских и финно-угорских народов.

Темы 13-15. Семейные обряды татар.

1. Свадебный обряд:

- а) предсвадебные обряды: сватовство, сговор, помолвка, угощения в доме жениха и невесты.
- б) Свадьба: никах, порядок проведения свадебного дня, свадебная атрибутика, *бирне* (подарки от невесты родителям жениха), приданное.
- в) Послесвадебные обряды: встреча зятя в доме невесты, брачная ночь, переезд молодой в дом мужа. *Килен мунчасы* (невестина баня) и *килен токмачы* (невестина лапша).
- г) Упрощение свадебного обряда в XX веке.

2. Обряды, связанные с рождением ребенка:

- а) Роды в «чистой» половине дома, роль *кендек эби* (бабки-повитухи), отношение к пуповине как оберегу, закапывание последа; обряд *авызландыру* – проба масла и меда новорожденным; обычай *сөенче алу* (подарок за радостную весть); положение молодой мамы в доме в первые 40 дней после родов, ее питание; обряды *бәби мунчасы* (баня ребенка), *бәби мае* или *бәби ашы* (масло ребенка), угощение.
- б) обряд наречения имени: сроки – на 7-й день, обычай наречения временного имени *кендек исем* (дословно: пупочное имя) до седьмого дня; выбор и значение имени, порядок действий во время обряда, особенности чтения муллой *азана* и *икамата* (призыв к намазу), угощение, ритуальная подача масла, поверья, связанные с первыми днями новорожденного;
- в) обряд *сөннәт туй* (обрезание) – процедура обрезания у мальчиков, мероприятия: празднование в масштабах всего аула-села, угощения, скачки на лошадях, борьба (*көрәш*), другие соревнования.

3. Похоронно-поминальные обычаи и обряды:

- а) Предпогребальные: подготовка вещей, необходимых для погребения, прощание с покойным, ночное бдение. Правила подготовки могилы, одевания покойного, порядок обмывания.
- б) Погребение.
- в) Поминальные обряды.

г) Поверия, связанные с похоронно-поминальным обрядом.

Тема 16. Декоративно-прикладное искусство татар: украшение жилищ, одежды, обуви.

Историческое развитие татарского орнамента: растительные мотивы в украшении жилищ, одежды, текстиля для дома; искусство татарских вышивальщиц, вышивка золотом; цветовая гамма.

Татарский национальный костюм: основные предметы.

Некоторые татарские символы, тамги.

Темы 17-18. Верования чуваш. Чувашская народная мифология.

1. Верования чуваш. Языческие культы: главное божество, обожествление сил природы, основные божества-покровители. Обычаи при оформлении жилища, одежды и кухонной утвари символами защиты от дурного глаза, культовыми изображениями животных. Вещи в контексте ритуала. Сочетание языческих верований и христианства в жизни чуваш.

2. Жертвоприношения: скотом и хлебом. Правила приготовления ритуальных блюд, выбор животных. Выбор места. Порядок действий: приготовление блюд, моление, угощение, изгнание палками шайтана.

3. Народный костюм: основные предметы. Космогоничность составляющих костюма. Значение узоров на элементах костюмов. Роль одежды в ритуалах. Украшения.

Темы 19-20. Чувашские народные календарные праздники

1. Народные праздники – даты проведения, их связь с лунным и солнечным календарем. Система обрядов: сельские обряды, домашние обряды, обряды «перехода»: родильные, свадебные, похоронные; индивидуальные обряды.

2. *Кашарни* (23 декабря – 1 января): окончание солнечного года, начало нового года со дня зимнего солнцестояния. Совпадение с христианским Крещением. Обряд «девичье пиво». Последующий период зимних межсельских молодежных обрядов *ларни* – обычай долгих гостеваний девушек в соседних деревнях с целью знакомства.

3. *Саварни* (последняя треть февраля) – Масленица, старшая и младшая.

4. *Калам* (14 марта – 21 марта) – проводы старого года. Сопутствующие обряды поминовения предков, изгнания-очищения злых сил.

5. *Манкун* (21 марта – 1 апреля) – Большой день. Совпадение с христианской Пасхой. Обряды-приготовления к предстоящему земледельческому сезону: просьбы дождя, избавление от болезней, изгнания-очищения и т.п.

6. *Херле сыр* (Красная черта) – половодье: моления и обрядовые пляски.

7. *Акатуй* («посевная свадьба») – начало земледельческого цикла празднеств чувашей (день проведения первой борозды).

8. *Уяв* (время появления первых всходов) – жертвоприношения, обряды, пробуждающие силы природы. Культы дерева, воды, духов предков.

9. *Синсе* – ритуализированный период после завершения полевых работ и до 19 июня, когда запрещалось беспокоить землю и окружающую природу.

10. *Симек* (22 июня – 28 июня) – день летнего солнцестояния. Сопутствующие обряды: *Ута чук* (начало сенокосной поры), *Ман чук* (Великое жертвоприношение).

11. *Чуклеме* (21-22 сентября) – день осеннего равноденствия, праздник освящения нового урожая, завершение годового хозяйственного земледельческого цикла.
12. *Кене* (14 октября) – цикл обрядов, связанных с подготовкой к зиме : закрытие скота, поминание предков, благодарность богам, жертвоприношения. Совпадает с христианским праздником Покрова Богородицы.
13. *Сурхури, Нартукан* – день зимнего солнцестояния, торжество темных сил природы. Обряды *улах* – посиделки , со сбором продуктов по селу девушками и детьми для ритуальных пива и каши.

Тема 21. Неприуроченные к календарным датам обряды чувашей

1. Межсельские обряды:

- а) *Пысак учук* – жертвоприношения в благодарность за урожай и приплод скота. Время проведения – в месяц уборки хлеба, периодичность – 1 раз в 9 лет.
- б) *Хат чук* – ритуал, проводимый в чрезвычайных ситуациях (при общенародных катаклизмах, например, всеобщем голоде).
- в) *Асла киремет чуке* – обряд угождения земному божеству Кереметю. Периодичность – 1 раз в 3 года.

2. Общесельские обряды:

- а) Обряды, адресованные божествам; проведение весной и осенью.
- б) Обряды типа *учук* – полевые моления и жертвоприношения. Послепосевное время проведения.
- в) *Киремет чуке* – обряд поклонения и жертвоприношения духу Керемет.
- г) *Мункун* – праздник в честь духов предков.

3. Обряды очищения – изгнание с помощью шума злых духов, болезней.

4. Обряды рода, обращенные к духам плодородия.

5. Обряды, посвященные духам: предков, природы, дома.

6. Обряды, связанные с домашними животными.

7. Индивидуальные обряды – от болезней, от злых духов, лечебные обряды, обряды в жизненных ситуациях различного характера

Темы 22-23. Семейные обряды чуваш

1. Родильные обряды – дородовые, родильные, послеродовые. Магическое значение сопутствующих обрядов, имянаречение.

2. Свадебный обряд.

а) Основные персонажи свадьбы – жених, сват, глава свадьбы, посаженные родители, младший и старший дружки, ямщик, музыкант. Последовательность. Предсвадебные действия: знакомство молодых, умыкание, сватовство, обычай обмена подарками между родителями молодых.

б) Свадьба. Дом жениха: «свадебная» баня, одевание жениха, коленопреклонение жениха, выезд свадебного поезда, следование за невестой. Дом невесты: невестина баня для проведения магических действий, одевание невесты, выкуп невесты, песенные состязания молодых друзей жениха и невесты, коленопреклонение невесты, приданое невесты, следование в дом родителей жениха: обряды умилоствления духов, катания яйца, вручения «подпоры» – домашней скотины, поклонение духам дома свекра, обряд заплетания кос невесты и одевания женского головного убора, угощение невесты обрядовой салмой, подарки невесты, брачная ночь.

в) Послесвадебные обряды: обряд принесения невестой воды, приготовление салмы и угощение родственников, очищение от свадебных ду-

хов.

3. Похоронно-поминальные обряды.

Тема 24. Верования марийцев. Календарные праздники.

1. Религиозные верования: языческие культы, тотемизм; магические обряды в знахарстве; духи, *керемет*, хранители знаний о духах и демонах, обрядовые жертвоприношения и моления.

2. Роль семейно-родовой общинности, культ предков. Сочетание в проведении праздников христианских и языческих элементов. Календарные праздники, связанные с сезонными сельскохозяйственными работами:

а) Святки (*Шортйол*) – поверья, моления, обычаи, связанные с разведением скота, посещение домов ряжеными, обрядовая еда.

б) Масленица (*йярня*) – символическое начало праздника с исполнения песни-заклинания, масленичные развлечения (катание с горки, на лошадях), обряд прощания с Масленицей: сжигание соломы.

в) Пасха (*Кугече*) – Великий пост, предпасхальная неделя: обряд изгнания «нечистых» духов, моления, угощения, закрепленные за определенными днями недели; Пасха – совместные моления, жертвоприношения, обряд угощения пивом (*ташлама йўмаш*).

г) Праздник пашни *Агавайрем* – выбор даты старейшинами, обрядовая еда и обязательный напиток (пиво), моления, роль руководителя моления (*карт*), благословение молодых девушек, трапеза, развлечения.

д) Семик (*Семык*) – значение культа предков, время празднования (в среду на троичной неделе), поверья о выходе нечистой силы, молодежные развлечения, праздничные многодневные гостевания.

е) Троица – обычаи и поверья, связанные с землей, общинные моления с жертвоприношениями.

ж) праздник *Сўрем* – проведение в период около Петрова дня (12 июля), важность праздника в религиозной жизни марийцев, обряд изгнания нечистых сил и общественные моление и жертвоприношение, почитание дерева и земли.

з) Обряды, связанные с началом жатвы: праздники нового хлеба *Угинде* и новой каши *Кышал*: семейные моления, почитание предков, ритуальная трапеза.

и) зимние молодежные посиделки: Девичий пир (*ўдыр йўки*).

Темы 25-26. Семейные обряды марийцев

1. Свадебный обряд:

а) Предсвадебный период – выбор и согласие родителей жениха, роль свахи (эпитеты, ее названия), процесс сватовства, *олно* – выкуп за невесту, уговоры и согласие невесты, обычай освещения брачного договора совместным угощением хлебом с маслом, угощение родственников, благословление молодых, подарки невесты, подготовка *олно*, свадебного поезда, приданого, подарков членам семьи жениха, в период подготовки к свадьбе – обряд угощения родственников невесты, переезд невесты.

б) Свадебный период – время и место проведения – летом, подготовка *шелык* – специальная площадка для проведения торжества. Распорядок свадебного дня в доме жениха. Молитвы-благословления жениха. Роль дружки, посаженных родителей, музыкантов. Обычай выставления мнимого жениха. Иерархия поезжан. Обычай ритуальной борьбы друзей жениха, участвующих в свадебном поезде, и молодыми сверстниками невесты: состязание в удалстве, находчивости, мастерстве исполнения свадебных песен и танцев. Застолье в доме невесты, ожидание поезда

жениха. Встреча жениха. Молодежные игры и танцы, выкуп невесты. Переезд невесты в дом жениха. Встреча молодых. Ритуальные блюда. Обычай вручения подарков невесты.

в) Послесвадебный период – поклонение утром божествам, демонстрация кулинарных способностей молодой жены. Обычай разрубания порога. Посещение родителей жены.

г) Влияние традиций русского свадебного обряда.

д) Разновидности заключения брака: путем договора между семьями новобрачных с обязательным внесением выкупа за невесту; свадьба с похищением невесты; левират (выход замуж вдовы за младшего брата умершего мужа) и сорорат (женитьба на сестре умершей жены).

2. Обряды, связанные с рождением ребенка: приметы, связанные с поведением женщины в период беременности, с определением пола ребенка; роды; послед и пуповина; определение судьбы ребенка по пуповине, первому крику, времени появления на свет; обмывание ребенка; обереги и символические обряды для защиты новорожденного от сглаза; имянаречение; выбор крестных родителей; обряды, связанные с первыми шагами и с появлением первых зубов.

3. Похоронные обряды: верования марийцев о судьбе, жизни и смерти; подготовка покойного к похоронам; укладывание в гроб предметов для загробной жизни; похороны; поминки, участие заместителя умершего на поминках; почитание умерших предков.

Темы 27-28. Верования мордвы: мировоззренческие представления, божества и духи. Дохристианские календарные праздники мордвы

1. Языческие культы, поверья: образ коня в мордовской мифологии, его связь с культами солнца и умерших предков. Элементы тотемизма, древние представления о родстве людей и животных. Культ медведя, птиц, хлеба, предков. Бытовые обряды: приношение в жертву курицы во время новоселья. Божества – Кереметь, Ведява, Норовава, Вармава, Вириява. Исполнение ритуальных наигрышей, посвященных деревьям и животным, на обрядовых празднествах. Оберегательная функция звенящих и шумящих украшений в костюмном комплексе мордовки, обычаи и поверья, связанные с звенящими украшениями, важная роль колокольчиков в свадебном обряде. Заговоры: способность голоса *нюди* (духовой инструмент) останавливать кровотечение. Магические действия при изготовлении инструментов. Отношение к музыкантам – посредникам между людьми и богами, также к озати, свахе и вопленице, способным к прорицательству.

2. Дохристианские календарно-аграрные праздники (обряды) – *озксы*, иерархия обязательных участников: руководитель моляна – *озати*, волынщики-посредники с миром духов; красивая девушка и крепкий парень, олицетворявшие женское и мужское начало. Обычай поднимать волынщиков на доске над головами. Ответственные моменты ритуала: обращение к жертвенному огню, разговор с жертвенными животными, распределение ритуальной еды. Место проведения: священная роща – кереметь, под деревом. Необходимые ритуальные музыкальные инструменты – волынка или *нюди* как часть волынки.

Тема 29. Календарные обряды мордвы.

1. Озксы весенне-летнего периода: *Ине чи* (Великий день), совпавший при христианизации мордвы с пасхой; *Авань озкс* (женский молян) участвовали только женщины, имеющие детей; весенний обряд девушек в период ледохода; обряд *кереть озкс* – моление плуга; *Вель озкс*, *Велень озкс* (сельский молян), совпавший с Петровым днем; *Кереметь* – в день Флора и Лавра (18 августа), лошадиный мужской молян *лишмень озкс*, *алашань озкс*, календарный обряд «опахивания села» *Велень сокамо*.

Масленица – ритуальные угощения блинами и пирогами родственников, ритуальное кормление сороки, обязательные катание на санях и валя-

ние в снегу, *Тундонь ильтямо* – проводы весны: праздничный карнавал, закличания весны; обряд хлестания вербой (по срокам совпадает с вербным воскресением).

2. Осенне-зимние: осенние карнавалы – «маски страха» для отпугивания злых сил; *Роштува* (рождество): колядование – поздравительные песни и пляски во время обхода дворов – последовательно пастухов, детей, молодежи; праздник рождественского дома (начало совпадало с христианским сочельником), моляны, ритуальная еда, ритуальные пляски, «пляска медведя», кульминация – ночные пляски.

Темы 30-31. Семейные обряды мордвы.

1. Свадебный обряд: сватовство, соревнования, приготовление свадебных нарядов, традиционная баня невесты, заплетание косы, обряжение невесты, катание по селу, угощение гостей, отъезд поезда в дом жениха, обряд шествия невесты к роднику и моления Ведяве; обряд *кудань ливтима* – выселение сватов, изгнание злых духов из дома после свадьбы. Обряды, связанные с почитанием хлеба, сопровождение наигрышами-оберегами всех обрядовых передвижений невесты, приглашение специальных исполнительниц песен.

2. Похоронный обряд: поведение близких после кончины, обмывание, укладывание в гроб, проводы на кладбище, опускание в могилу. Обычай звать умершего на поминки, древнейший обычай – использование музыкального инструмента в похоронном обряде, плачи. Похороны незамужней девушки – инсценировка ее несбывшейся свадьбы с «подсадной» невестой.

3. Рождение ребенка – традиционное место родов (баня), роль повитухи, обереги от сглаза и порчи: обычай создавать ритуальный шум, когда новорожденного ребенка вносили в дом из бани.

Темы 32-33. Верования удмуртов. Календарные обряды.

1. Весенне-летние обряды:

а) Масленица – время празднования, сжигание снопа, угощения, катание на санях; детский обряд «кукольная свадьба»; обряд проводов весенней воды;

б) Пасха;

в) обряд Акашка: недельный период празднования обряда, очищение домов от злых духов, поминание умерших предков, ритуальные блюда; мужская обрядовая игра «катание яиц»; обычай празднования кругом родственников; обходные обряды, связанные с поклонением деревьям и воде, освящением каши и хлеба, ритуальные пение и пляски; обряд *кушой* (совпадает с православной средой страстной седмицы) – гостевание умерших у своих родственников, обряд *сурен шуккон* – изгнания мертвецов обратно;

г) *Семык (Троица, Петров день)* – ритуальное катание на качелях, обряд ломания качелей, ритуальное пение, поминки умерших родственников, поклонение березе, обряд купания молодущек *сялтым*. Идея плодородия, возрождения в раскачивании, катании на санях с горы.

д) Осенний пир (последний календарный праздник) – осенние поминки, угощения ритуальной пищей, обрядовые песни и танцы.

2. Зимний обряд ряжения.

Темы 34-35. Семейные обряды удмуртов

1. Свадебный обряд:

а) проведение в определенные сроки (на Масленицу и в Петров день. Постоянные ведущие на свадьбе – распорядитель, старший и младший

- друзьки. Постоянное музыкальное сопровождение: песни-соростязания, обрядовые песни и танцы.
- б) Последовательность: первый этап (дом жениха) – сватовство (после Пасхи), сговор (перед Петровым днем), прощание невесты с родным домом, обряд очищения огнем поезжан, обряд поклонения участников свадебного поезда хлебу; обряды благодарения родителей и родственников невесты, первый свадебный пир после Петрова дня; обряды, сопровождающие действия невесты: выход невесты к поезду, встреча ее поезжанами с хлебом и маслом, снятие свадебного головного убора, обряд возвращения молодой жены в родительский дом в осенний праздник Казанской иконы Божьей матери.
- в) второй этап, на Масленицу (дом невесты) – второй свадебный пир, окончательный приход невесты, кулинарные испытания невесты; выпрашивание невесты. Обряд «праздник стариков».
- г) Обряд свадьбы духов: свадьба керемета, свадьба поля, свадьба дома и т. д.
- д) Общие ритуалы – гостевые, пляски и пение, ряжение в Рождество и на свадьбах.
2. Поминальный обряд:
- а) общие поминки, посвященные всем умершим предкам, смысл – благодарность и просьба о покровительстве, обряд угощения мертвых – бросания на землю ритуальной еды и напитков;
- б) похоронно-поминальный цикл обрядов, посвященный одному родственнику: похороны: захоронение жертвенного комплекса из набора украшений, бус, орудий труда, пояс, угли и зола – при закапывании, поминки – 40 гостей, ритуальные блюда, жертвоприношение, пение, пение-обращение к духу умершего, выход в поле, на кладбище.
3. Обряд проводов солдата: объезд на лошадях родных, обряд прощания новобранца с домом, угощения.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» установлен в соответствии с учебным планом. В 4 семестре обучающиеся сдают зачет.

Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками; письменная – тесты.

Промежуточный контроль: зачет в конце 4 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Народное музыкальное творчество: Учебник. – СПб., 2005.
2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб, 2005.
3. Агдеева Н.Г. Обычаи и обряды народов Волго-Уралья: Учебное пособие. – Казань, 2019.
4. Яковлев В.И. Этнография народов Волго-Уралья: учеб.-метод. пособие: для студентов высших муз. учеб. заведений (направление подготовки 53.03.06 «Музыкальное и музыкально-прикладное искусство». Профиль подготовки «Этномузыкалогия») / Сост. В.И. Яковлев; Казанская консерватория. – Казань, 2015.

Дополнительная литература

- 1) Владыкин В., Христолюбова Л. Этнография удмуртов. Ижевск, 1991.
- 2) Давлетшин Г. Волжская Булгария: духовная культура. Казань, 1990.

- 3) Денисов П. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959.
- 4) Еремина В. Ритуал и фольклор. Л., 1991
- 5) Марийцы. Историко-этнографические очерки. Коллективная монография. Йошкар-Ола, 2005.
- 6) Мокшин Н. Мифология мордвы: Этнографический справочник. Саранск, 2004.
- 7) Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985.
- 8) Осипов А. Чувашская свадьба: Обряд и музыка свадьбы вирьял. Чебоксары, 2007.
- 9) Уразманова Р. Современные обряды татарского народа: Историко-этнографические исследования. Казань, 1984.
- 10) Федянович Т. Семейные обычаи и обряды финно-угорских народов Поволжья. М., 1980.

Электронные издания, цифровые 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 «История исполнительских стилей» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ПРАКТИКА

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчики - Заппарова А.И./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой

I. Цели и задачи практики

Целью учебной исполнительской практики является приобретение репертуарной базы и опыта исполнительской деятельности у обучающихся; приобщение к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (спектаклях, постановках, представлениях и др.), необходимых для становления артиста музыкального театра.

В задачи исполнительской практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне сольной и ансамблевой концертно-исполнительской работы; ознакомление со спецификой актерского искусства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование навыков актерского искусства.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в	<i>Знать:</i> - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества;

области культуры и искусства	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать теоретические знания в практической деятельности; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными актерскими техниками; - методами организации творческого процесса.
ОПК-5 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы и принципы государственной культурной политики Российской Федерации;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать творческую деятельность с учетом концепции современной государственной культурной политики РФ; - осуществлять педагогическую деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной культурной политики РФ;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа проблематики современной государственной культурной политики Российской Федерации.
ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; - способы взаимодействия со зрителем; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией);
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - общаться со зрительской аудиторией; - проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - самостоятельно проводить работу над ролью;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; - навыками импровизации в процессе работы над ролью;
ПК-2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - этические нормы коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля; - основы психологии художественного творчества;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; - аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; - устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке;

	<ul style="list-style-type: none"> - адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; - теорией и практикой сценического и делового общения.
ПК-3 Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы сценической речи; - специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами; - особенности речевой выразительности на сцене и в кадре;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; - поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техникой сценической речи; - теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения.
ПК-4 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.
ПК-5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные виды и жанры танцевального искусства; - методику исполнения различных танцевальных жанров;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техниками различных танцевальных жанров; - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли.
ПК-6 Владеет основами музыкальной грамоты,	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты;

пения, навыками ансамблевого пения	<ul style="list-style-type: none"> - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике.
ПК-7 Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы теории грима; - основные приёмы гримирования и их последовательность; - методы самостоятельной работы по созданию грима; - правила гигиены грима;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать и накладывать несложный грим; - использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа; - организовывать своё рабочее место в гримерной комнате;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основными приёмами гримирования; - навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли.
ПК-8 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - возможности и проблемы своего телесного аппарата; - основы психологии творчества; - основы пластического и психофизического тренинга;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга; - поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками пластического и психофизического тренинга.
ПК-9 Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле; - особенности работы над музыкальной драматургией;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создать вокальную характеристику образа; - работать с клавиром и партитурой;

Владеть:

- основами вокального искусства;
- действенной интонацией в пении и жанрово- стилистической характеристикой персонажа;
- методикой создания образов в музыкальных произведениях.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика проводится с 1 по 8 семестр.

Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся и подготовку концертных выступлений, обучающихся под руководством педагога.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	6	4	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	3
Самостоятельная работа		212									
Общая трудоемкость		216									

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 (спектаклях, постановках, представлениях и др.), необходимых для становления артиста музыкального театра.

Исполнительская практика представляет собой самостоятельную работу студента (подготовку к спектаклям, постановкам, представлениям, а также самостоятельную работу по предметам «Мастерство актера», «Оперная студия», «Оперный класс», «Сценическое движение», «Постановка голоса», «Камерное пение», «Мастерство артиста музыкального театра»), участие в представлениях, постановках, спектаклях, концертных программах кафедры, факультета, Консерватории, а так же в сторонних образовательных организациях и учреждениях культуры.

Учебная исполнительская практика реализуется в форме индивидуальных самостоятельных занятий.

Видами учебной работы при изучении курса «Исполнительская практика» являются:

- а) совершенствование актерского мастерства;
- б) повышение уровня исполнительской культуры;
- в) формирование музыкально-театрального репертуара;
- г) развитие практических навыков актерского мастерства в рамках единого художественного замысла постановки;
- д) анализирование результатов своей музыкально-театральной деятельности;
- е) выступления на различных сценических площадках, участия в спектаклях, представлениях, проектах, концертах и т.д.

Для общего руководства практикой обучающихся, приказом ректора, назначается руководитель практики от Консерватории (заведующий практиками), который осуществляет общее методическое руководство практикой студентов.

Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ высшего образования, назначаются руководители практики (заведующие кафедрами) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории.

Заведующие кафедрами, осуществляющие непосредственное руководство исполнительской практикой обучающихся, выполняют следующие

функции:

- разрабатывают программы учебных и концертных выступлений обучающихся;
- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения исполнительской практики и ее содержания;
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;
- оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения исполнительской практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам).

Руководитель практики (заведующий практиками):

- разрабатывает общевузовские программы практики;
- анализируют ведение отчетной документации студентов по исполнительской практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках исполнительской практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) выполнение учебного плана по исполнительской практике; б) объем и уровень сценического репертуара студента в рамках практики в оперной студии; в) количество постановок, спектаклей.

Промежуточный контроль осуществляется в форме публичного участия в театральной постановке, спектакле, представлении.

Итоговой контроль осуществляется в 8 семестре в форме публичного участия в театральной постановке, спектакле, представлении; оформления отчетной документации по исполнительской практике.

Результаты аттестации по учебной исполнительской практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Основная литература

1. Абт Ф. «Школа пения». М., 1960
2. Акулов, Е.А. Оперная музыка и сценическое действие. — М.: ВТО, 1978. 2. Акопян, Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. — М.: Практика, 1995.
3. Ансимов, Г.П. Лабиринты музыкального театра XX века. — М.: РАТИ-ГИТИС, 2006.
4. Бахуташвили Н. Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978
5. Богатырёв, В.Ю. Актёр и роль в оперном театре: Учебное пособие. — СПб: Издатель Е. С. Алексеева, 2008.
6. Варгафтик, А.М. Партитуры тоже не горят. — М.: Классика-XX1, 2006.
7. Владимирская, А. Звездные часы оперетты. — Л., 1981.
8. Горчаков Н. В. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М., 1952.
9. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики». М., 2007, 2012
10. Емельянова, Е. Великие мюзиклы мира. — М., 2002. 11. Кампус, Э. О Мюзикле. — М., 1983.

11. Жукова, Л. В мире оперетты. — М., 1976.
12. Зейдлер Г. «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, ч. 1 и 2
13. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона с споровождением. М., 1964
14. Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952.
15. Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1963, 1970
16. Мейерхольд, В. Пиковая дама. — СПб, 1994.
17. Мейерхольд, В. Статьи. Речи. Письма. Беседы. — М., 1968.
18. Михайлова, А. Образ спектакля. — М., 1978.
19. Морозов В. «Техника резонансного пения». М., 2002
20. Немирович-Данченко, В. Театральное наследие. В 2-х томах. — М., 1952.
21. Прокофьев С. «Русские народные песни». М., «Музыка», 1966, 1980
22. Ротбаум, Л. Опера и ее сценическое воплощение. — М., 1980.
23. Румянцев П. И. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955.
24. Соколовский Н. 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950
25. Станиславский К.С. Беседы в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М., 1947.
26. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962.
27. Станиславский, К. Собрание сочинений в 8-ми томах. — М., 1954.
28. Сто опер. — Л., 1987.
29. Тараканов, М. Сюжетные лейтмотивы в оперном жанре. — М., 2002.
30. Товстоногов, Г. Зеркало сцены. В 2-х книгах. — Л., 1980.
31. Трауберг, Л. Жак Оффенбах и другие. — М., 1987.
32. Фельзенштейн, В. О музыкальном театре. — М.: Радуга, 1984.
33. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1966
34. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
35. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
36. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982
37. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1970
38. Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания, тт. I и II. М., 1957-1958.
39. Янковский, М. Оперетта. — Л., 1937.

Дополнительная литература.

1. Кузнецов Н.И. О мастерстве оперного артиста. Ф.И.Шаляпин.
2. Левик, С. Ю. Записки оперного певца. — М., 1962.
3. Мейерхольд, В.Э. К постановке «Тристана и Изольды» // Статьи, письма, речи, беседы / Ком.А. В. Февральского: В 2 ч. — М., 1968. Ч.

1. (1891 – 1917).
4. Мейерхольд, В.Э. После постановки «Тристана и Изольды» // Статьи, письма, речи, беседы / Ком.А. В. Февральского: В 2 ч. — М., 1968. Ч. 1. (1891 – 1917).
5. Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы 1600 - 2000. — Екатеринбург, 2005.
6. Покровский, Б. А. Сотворение оперного спектакля. — М., 1985.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные

фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение практики

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.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРАКТИКА РАБОТЫ В ТЕАТРЕ)

Разработчики - Заппарова А.И./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой

I. Цели и задачи практики

Основная цель данного вида практики – накопление опыта театрально-сценической исполнительской деятельности; приобщение к художественно-творческой деятельности факультета, вуза и города, к участию в творческих мероприятиях (спектаклях, конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления артиста музыкального театра.

Задачами данной практики является приобретение практических навыков исполнительства в процессе театрально-сценической деятельности; ознакомление со спецификой работы в качестве актера музыкального театра в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, подготовки, накопление и совершенствование музыкально-театрального репертуара.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	Знать: - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества;
	Уметь: - использовать теоретические знания в практической деятельности; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства;
	Владеть: - различными актерскими техниками; - методами организации творческого процесса.

ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; - способы взаимодействия со зрителем; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией);
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - общаться со зрительской аудиторией; - проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - самостоятельно проводить работу над ролью;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; - навыками импровизации в процессе работы над ролью;
ПК-2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - этические нормы коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля; - основы психологии художественного творчества;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; - аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; - устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; - адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; - теорией и практикой сценического и делового общения.
ПК-3 Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы сценической речи; - специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами; - особенности речевой выразительности на сцене и в кадре;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; - поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техникой сценической речи; - теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения.

ПК-4 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.
ПК-5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные виды и жанры танцевального искусства; - методику исполнения различных танцевальных жанров;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техниками различных танцевальных жанров; - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли.
ПК-6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике.
ПК-7 Способен самостоятельно разработать и	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы теории грима;

выполнить несложный грим для исполняемой роли	- основные приёмы гримирования и их последовательность; - методы самостоятельной работы по созданию грима; - правила гигиены грима;
	<i>Уметь:</i> - разрабатывать и накладывать несложный грим; - использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа; - организовывать своё рабочее место в гримерной комнате;
	<i>Владеть:</i> - основными приёмами гримирования; - навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли.
ПК-8 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	<i>Знать:</i> - возможности и проблемы своего телесного аппарата; - основы психологии творчества; - основы пластического и психофизического тренинга;
	<i>Уметь:</i> - управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга; - поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга;
	<i>Владеть:</i> - навыками пластического и психофизического тренинга.
ПК-9 Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса	<i>Знать:</i> - принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле; - особенности работы над музыкальной драматургией;
	<i>Уметь:</i> - создать вокальную характеристику образа; - работать с клавиром и партитурой;
	<i>Владеть:</i> - основами вокального искусства; - действенной интонацией в пении и жанрово-стилистической характеристикой персонажа; - методикой создания образов в музыкальных произведениях.
ПК-13 Способен исполнять обязанности помощника режиссера	<i>Знать:</i> - особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера;
	<i>Уметь:</i> - выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; - проводить репетиции по заданию режиссера; - проводить настраивающие актерские тренировки перед очередными показами спектакля;
	<i>Владеть:</i> - опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика проводится с 7 по 8 семестр.

Практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий по подготовке и участию в постановках оперной студии под руководством режиссера и дирижера.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			7	8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	32	КУ	3
Самостоятельная работа		76		
Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание практики.

Практика работы в театре относится к видам производственной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки студентов к театрално-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях, постановках, проектах, необходимых для становления артиста музыкального театра.

Практика проводится на базе оперной студии Консерватории.

Практика работы в театре реализуется в форме мелкогрупповых и самостоятельных занятий.

Видами учебной работы в процессе прохождения практики работы в театре являются:

- а) совершенствование актерского мастерства;
- б) повышение уровня исполнительской культуры;
- в) формирование музыкально-театрального репертуара;
- г) развитие практических навыков актерского мастерства в рамках единого художественного замысла постановки;
- д) анализирование результатов своей музыкально-театральной деятельности;
- е) выступления на различных сценических площадках, участия в спектаклях, проектах, концертах и т.д.

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, назначается руководитель практики в оперной студии (художественный руководитель оперной студии Консерватории) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории.

Куратор, осуществляющий непосредственное руководство практикой работы в театре, выполняет следующие функции:

- разрабатывает тематику занятий студентов;
- осуществляет контроль соблюдения сроков прохождения практики и ее содержания;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;
- оценивает результаты выполнения студентами программы практики.

Руководитель практики (заведующий практиками):

- разрабатывает общевузовские программы практики;
- анализируют ведение отчетной документации студентов по практике в оперной студии, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены).

В начале прохождения практики (в VII семестре), студент-практикант получает план-график прохождения производственной практики работы в театре и индивидуальное задание на практику. В плане-графике подробно отражены этапы, содержание и сроки прохождения практики, которые обязательны для каждого студента. В индивидуальном задании подробно указаны задания по практике работы в театре и отметки о выполнении практики, которые заполняет руководитель оперной студии по результатам выполнения заданий (по семестрам).

Содержание практики охватывает структуры процесса ее проведения, к которым следует отнести:

- а) практические занятия студента в составе оперной студии, исходя из замысла и художественного содержания постановки, спектакля;
- б) индивидуальные занятия с педагогом, включающие консультационную работу;
- б) самостоятельную работу студента, связанную с подготовкой и исполнением ролей в публично показываемых спектаклях, концертах, и т.д.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках практики работы в театре осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) выполнение учебного плана по практике; б) объем и уровень сценического репертуара студента в рамках практики работы в театре; в) количество постановок, спектаклей.

Промежуточный контроль осуществляется в форме публичного участия в театральной постановке, спектакле.

Итоговой контроль осуществляется в 8 семестре в форме публичного участия в постановке, спектакле; оформления отчетной документации по практике работы в театре.

Результаты аттестации по производственной практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Список литературы

1. Клавиры опер Русских и Зарубежных композиторов;
2. Ярустовский Б.М. Драматургия русской оперной классики, М. 1953
3. Ярустовский, Борис Михайлович. Очерки по драматургии оперы XX века. - М. : Музыка, 1971.
4. Вансалов, Виктор Владимирович. Опера и ее сценическое воплощение [Текст] / В. Вансалов; Всероссийское театральное общество. - М., 1963.
5. Тилес Б. Дирижер в оперном театре. – М., 1974.

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 использова-

ния в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение практики

Реализация производственной педагогической практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

В образовательных организациях, являющимися базами педагогической практики, имеются аудио-, теле-, видеоаппаратура, компьютеры и ноутбуки, позволяющие использовать CD- диски и флеш-накопители при демонстрации студентами записей, презентаций, электронных методических материалов.

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Разработчик - Запарова А.И./профессор

I. Цели и задачи

Цели и задачи государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО;

II. Требования к уровню освоения

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> - основы психологии мотивации; - способы совершенствования собственной профессиональной деятельности;
	<i>Уметь:</i> - планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; - выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; - определять цели профессионального роста;
	<i>Владеть:</i> - навыками саморазвития; - навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)	<i>Знать:</i> - теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; - способы взаимодействия со зрителем; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией);
	<i>Уметь:</i> - создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - общаться со зрительской аудиторией; - проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - самостоятельно проводить работу над ролью;
	<i>Владеть:</i> - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; - навыками импровизации в процессе работы над ролью;
ПК-2 Способен работать в	<i>Знать:</i>

творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	<ul style="list-style-type: none"> - этические нормы коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля; - основы психологии художественного творчества;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; - аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; - устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; - адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; - теорией и практикой сценического и делового общения.
ПК-3 Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы сценической речи; - специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами; - особенности речевой выразительности на сцене и в кадре;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; - поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техникой сценической речи; - теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения.
ПК-4 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.
ПК-5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные виды и жанры танцевального искусства; - методику исполнения различных танцевальных жанров;
	<p><i>Уметь:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным; 	
ПК-6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техниками различных танцевальных жанров; - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли. 	
ПК-7 Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике. 	
ПК-9 Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы теории грима; - основные приёмы гримирования и их последовательность; - методы самостоятельной работы по созданию грима; - правила гигиены грима; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать и накладывать несложный грим; - использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа; - организовывать своё рабочее место в гримерной комнате; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основными приёмами гримирования; - навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли. 	
	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле; - особенности работы над музыкальной драматургией; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создать вокальную характеристику образа; - работать с клавиром и партитурой; 	

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - действенной интонацией в пении и жанрово- стилистической характеристикой персонажа; - методикой создания образов в музыкальных произведениях. 	
ПК-11 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы исполнительства на фортепиано; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – самостоятельно изучать вокальные произведения под собственный аккомпанемент; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах. 	
ПК-14 Способен управлять творческим коллективом	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы управления творческим коллективом; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - во взаимодействии с творческими и техническими сотрудниками театра обеспечивать условия для репетиционной работы, выпуска и дальнейшего проката спектакля; - вести наблюдение за надлежащим уровнем всех компонентов спектакля в процессе его многократных показов; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса. 	

III. Трудоемкость

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	10	ГА
Самостоятельная работа		98	
Общая трудоемкость		108	

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:

специализация «Артист музыкального театра»: актерское мастерство - исполнение роли в дипломном спектакле; оперный класс - исполнение партии в сцене из оперы, оперетты, мюзикла.

Состав участников, распределение ролей в дипломном спектакле, а также перечень музыкальных произведений второго раздела государствен-

ного экзамена по программе специалитета обсуждается на соответствующей кафедре и утверждается локальным актом Консерватории не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. Каждый раздел государственного экзамена заканчивается оценкой.

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 принципов работы в актёрском и музыкальном ансамбле; особенностей работы над музыкальной драматургией; теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; способов взаимодействия со зрителем; способов устранения зажимов и напряжения в процессе работы; реальных условий художественно-производственного процесса в театре; теоретических и методических основ сценической речи; специфики речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами; особенностей речевой выразительности на сцене и в кадре; особенностей движения в сценическом пространстве; манер и этикета основных культурно-исторических эпох; правил безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене; основных видов и жанров танцевального искусства; методики исполнения различных танцевальных жанров;

2) умение создать вокальную характеристику образа; работать с клавиром и партитурой; создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли - изучение контекстных материалов, формирование замысла; общаться со зрительской аудиторией; проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; самостоятельно проводить работу над ролью; пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата; использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики; использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным; планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей;

3) владение основами вокального искусства; действенной интонацией в пении и жанрово-стилистической характеристикой персонажа; методикой создания образов в музыкальных произведениях; теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками импровизации в процессе работы над ролью; техникой сценической речи; теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения; основами сценического движения, акробатики, техникой сценического боя; техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики; техниками различных танцевальных жанров; методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. 100 знаменитых оперных либретто. - Урал БТБ, 1999 Ю.Гозенпуд. Оперный словарь.
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. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 4 апреля 2018 года). Вып. 11 / Казанская консерватория; ред., сост. Ю. С. Карпов ; ред., сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2019. - 332с.
8. Акулов, Е.А. Оперная музыка и сценическое действие. — М.: ВТО, 1978. 2. Акоюн, Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. — М.: Практика, 1995.
9. Ансимов, Г.П. Лабиринты музыкального театра XX века. — М.: РАТИ-ГИТИС, 2006.
10. Богатырёв, В.Ю. Актёр и роль в оперном театре: Учебное пособие. — СПб: Издатель Е. С. Алексеева, 2008.
11. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. - М, 1967
12. Варгафтик, А.М. Партитуры тоже не горят. — М.: Классика-XX1, 2006.
13. Владимирская, А. Звездные часы оперетты. — Л., 1981.
14. Горчаков Н. В. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М., 1952.
15. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952.
16. Емельянова, Е. Великие мюзиклы мира. — М., 2002. 11. Кампус, Э. О Мюзикле. — М., 1983.
17. Жукова, Л. В мире оперетты. — М., 1976.
18. Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952.
19. Кузнецов Н.И. О мастерстве оперного артиста. Ф.И.Шаляпин.
20. Левик, С. Ю. Записки оперного певца. — М., 1962.
21. Мейерхольд, В. Пиковая дама. — СПб, 1994.
22. Мейерхольд, В. Статьи. Речи. Письма. Беседы. — М., 1968.
23. Мейерхольд, В.Э. К постановке «Тристана и Изольды» // Статьи, письма, речи, беседы / Ком.А. В. Февральского: В 2 ч. — М., 1968. Ч. 1. (1891 – 1917).

24. Мейерхольд, В.Э. После постановки «Тристана и Изольды» // Статьи, письма, речи, беседы / Ком.А. В. Февральского: В 2 ч. — М., 1968. Ч. 1. (1891 – 1917).
25. Михайлова, А. Образ спектакля. — М., 1978.
26. Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы 1600 - 2000. — Екатеринбург, 2005.
27. Немирович-Данченко, В. Театральное наследие. В 2-х томах. — М., 1952.
28. Пазовский А. М. Дирижер и певец // С. М., 1958
29. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966
30. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М.,1959.
31. Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973.
32. Покровский, Б. А. Сотворение оперного спектакля. — М., 1985.
33. Прибегина Г.А. Николай Семенович Голованов
34. Ротбаум, Л. Опера и ее сценическое воплощение. — М., 1980.
35. Румянцев П. И. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955.
36. Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М.,1974.
37. Станиславский К.С. Беседы в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М., 1947.
38. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962.
39. Станиславский, К. Собрание сочинений в 8-ми томах. — М., 1954.
40. Сто опер. — Л., 1987.
41. Тараканов, М. Сюжетные лейтмотивы в оперном жанре. — М., 2002.
42. Товстоногов, Г. Зеркало сцены. В 2-х книгах. — Л., 1980.
43. Трауберг, Л. Жак Оффенбах и другие. — М., 1987.
44. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. - Л. 1977
45. Фельзенштейн, В. О музыкальном театре. — М.: Радуга, 1984.
46. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. - М. 1967
47. Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания, тт. I и II. М., 1957-1958.
48. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов - ВГУ, 2008
49. Энциклопедия ТЕАТР. Том 2. ОПЕРА
50. Янковский, М. Оперетта. — Л., 1937.

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 музы-

кальных 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.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Разработчики - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук, Запарова А.И./профессор

I. Цели и задачи

Цели и задачи выпускной квалификационной работы – систематизация и закрепление теоретических знаний студента по специальности при решении практических задач исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности к самостоятельной работе.

II. Требования к уровню освоения

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы анализа; - закономерности исторического развития; - основные философские категории и проблемы познания мира; - методы изучения сценического произведения; - профессиональную терминологию;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними; - формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации; - определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методом критического анализа - навыками системного подхода к решению творческих задач.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы управления проектом - основы планирования; - основы психологии;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; - представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; - составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; - организовывать и координировать работу участников проекта; - конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами;
	<p><i>Владеть:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); - навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла. 	
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы психологии общения, условия развития личности и коллектива - профессиональные этические нормы; - основные командные стратегии; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; - вырабатывать и реализовывать командную стратегию; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - организационными навыками - навыком эффективной коммуникации в команде. 	
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - формы речи (устной и письменной); - особенности основных функциональных стилей; - языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; - современные коммуникативные технологии; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться в различных речевых ситуациях; - понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; - воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; - вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; - навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия. 	
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности национальных культур; - формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; - способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; - способы преодоления коммуникативных барьеров; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; - устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; - учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; - применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; 	
	<p><i>Владеть:</i></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; - навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей. 	
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - основы психологии мотивации; - способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; - выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; - определять цели профессионального роста; 	
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - навыками саморазвития; - навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда. 	
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - принципы здоровьесбережения; - роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности; - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 	
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - навыками физического самосовершенствования и самовоспитания. 	
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - средства и методы повышения безопасности жизнедеятельности; - основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; - предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; - принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 	
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> - навыками обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 	
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> - историю культуры в широком контексте; - историю и теорию искусства; 	
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; 	

связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	<ul style="list-style-type: none"> - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой анализа произведения искусства; - профессиональной терминологией. 	
ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать теоретические знания в практической деятельности; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - различными актерскими техниками; - методами организации творческого процесса. 	
ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные источники информации по истории и теории искусства; - принципы работы с информацией; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет; - анализировать и систематизировать полученную информацию; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками планирования и проведения исследовательской работы; - навыками использования информационно-коммуникационных технологий. 	
ОПК-4 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы и принципы обучения в области вокального искусства; - основы педагогики и психологии; - особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать педагогическую работу; - анализировать и применять различные методы обучения; - разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин; - осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками педагогической работы и оценки ее эффективности. 	
ОПК-5 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы и принципы государственной культурной политики Российской Федерации; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать творческую деятельность с учетом концепции современной государственной культурной политики РФ; 	

	<ul style="list-style-type: none"> - осуществлять педагогическую деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной культурной политики РФ;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа проблематики современной государственной культурной политики Российской Федерации.
ПК-10 Владеет русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации – языком соответствующего народа)	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные теоретические и практические аспекты языка; - культуру речи; - приемы работы с устным и письменным текстом;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме; - свободно пользоваться всеми разновидностями и жанрами речи;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками эффективного речевого поведения; - способностью логично строить свою письменную и устную речь.
ПК-12 Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы педагогики и психологии; - основы актерского искусства; - образовательную и воспитательную функции обучения; - методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; - организовывать самостоятельную работу обучающихся; - проводить оценку результатов освоения преподаваемых дисциплин (модулей); - использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; - составлять учебные программы по преподаваемым дисциплинам;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в образовательных организациях.
ПК-13 Способен исполнять обязанности помощника режиссера	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; - проводить репетиции по заданию режиссера; - проводить настраивающие актерские тренировки перед очередными показами спектакля;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером.

III. Трудоемкость

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную ра-

боту.	Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
				8
	Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	6	10	ГА
	Самостоятельная работа		206	
Общая трудоемкость	216			

IV. Содержание.

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР по программе специалитета представляет собой защиту реферата по вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, в том числе музыкального исполнительства. Консерватория утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Для подготовки ВКР в течение первого месяца заключительного года обучения за обучающимися по программе специалитета распорядительным актом Консерватории закрепляются руководители ВКР из числа работников Консерватории и при необходимости консультант (консультанты). После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе Консерватории и проверяются на объём заимствования. Минимальный процент оригинальности текста для положительной оценки подготовленных ВКР устанавливается Консерваторией самостоятельно. ВКР по программе специалитета подлежат рецензированию.

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:

истории культуры в широком контексте; истории и теории искусства; основных источников информации по истории и теории искусства; принципов работы с информацией; основных методов анализа; закономерностей исторического развития; основных философских категорий и проблем познания мира; методов изучения сценического произведения; профессиональной терминологии; форм речи (устной и письменной); особенностей основных функциональных стилей; языкового материала русского и иностранного языка, необходимого и достаточного для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; современных коммуникативных технологий;

умение анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет; анализировать и систематизировать полученную информацию; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; ориентироваться в различных речевых ситуациях; понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета; владение методикой анализа произведения искусства; профессиональной терминологией; навыками планирования и проведения исследова-

тельской работы; навыками использования информационно-коммуникационных технологий; методом критического анализа; навыками системного подхода к решению творческих задач; изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия.

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.

Основная литература

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.
3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.
4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.
5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009.
7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.
9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.
10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88.
11. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
12. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий текст: Рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.
13. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33.

Дополнительная литература

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.
4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.
5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.
6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.
7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить?
8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с.
9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с.
10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.
11. ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки 52.05.01. Актерское искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1128.
12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.